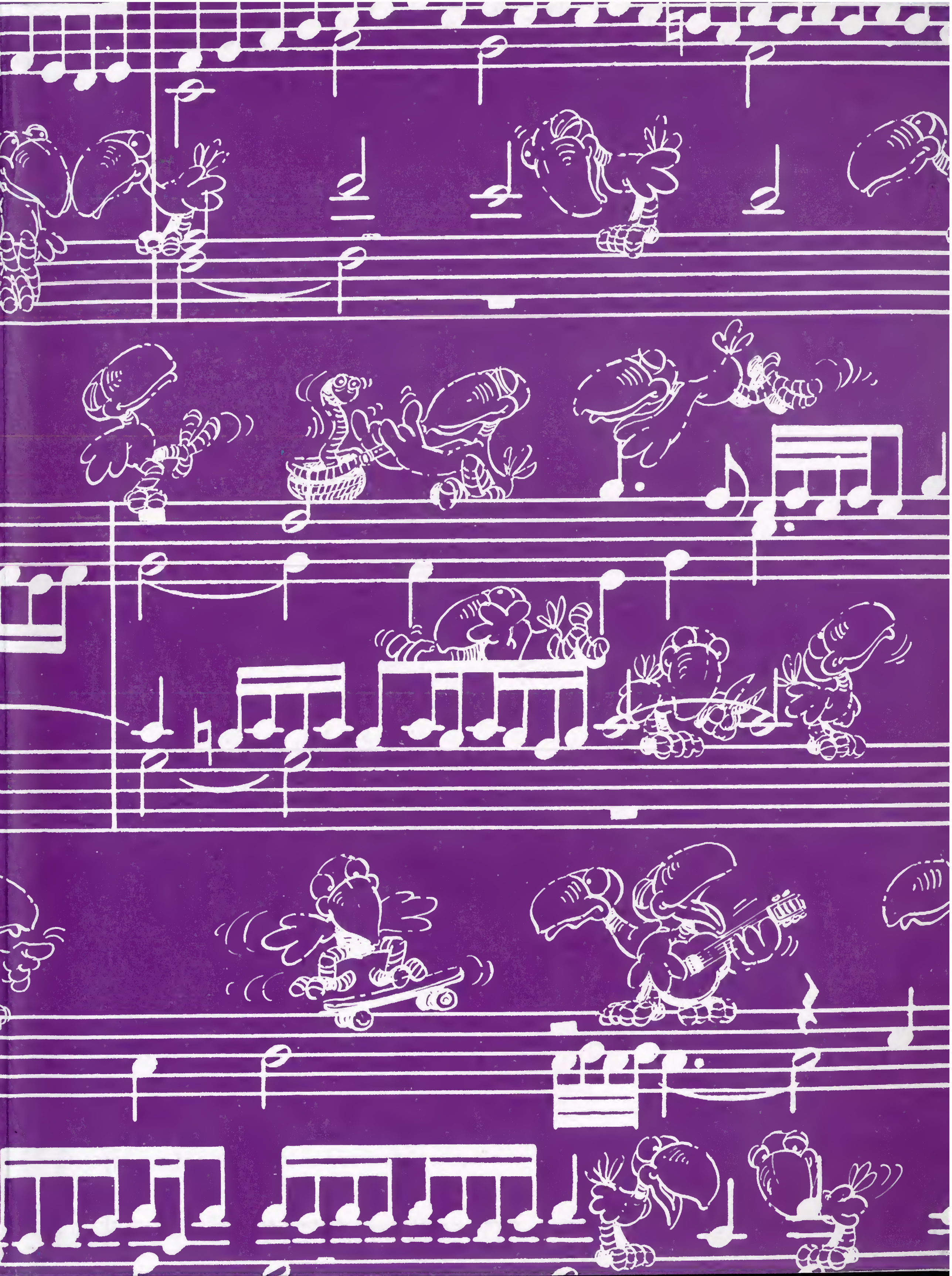
HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN BANDES DESSINEES BERNARD DEYRIES DENYS LEMERY MICHAEL SADLER

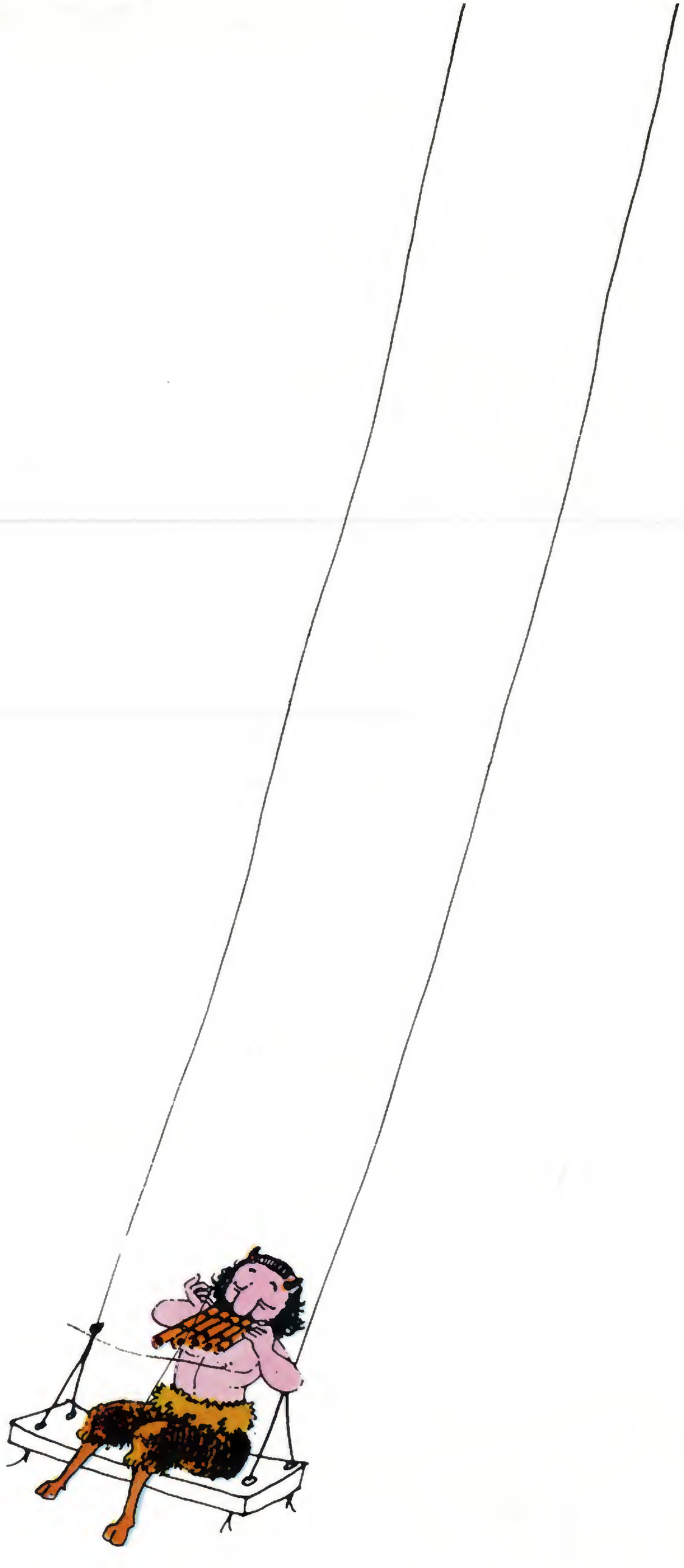
BERNARD DEYRIES
DENYS LEMERY
MICHAEL SADLER

histoire de la musique

EN BANDES DESSINÉES

EDITIONS
FRANCIS VAN DE VELDE





HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN BANDES DESSINÉES

BERNARD DEYRIÈS
DENYS LEMERY
MICHAEL SADLER

ÉDITIONS FRANCIS VAN DE VELDE

PRESTO LES GARS! PRESTO! ÇA VA BIENTÔT ÊTRE A NOUS

TU M'ENTENDS, LUDWIG?

FANTAS. TIQUE TA SYMPHONIE, HECTOR!

SIEGFRIED, RENTRE TES CORNES!!

MESDAMES ET MESSIEURS, SOYEZ LES BIENVENUS A NOTRE SPECTACLE! L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN BANDES DESSINÉES. RIDEAU!

PSSST!! LA LOGE DE MR SCHUBERT, S'IL VOUS PLAÎT?

56 LE ROMANTISME

56 Franz Schubert et l'intimité du Lied
59 Carl Maria von Weber et l'opéra romantique
61 Le ciel serein de Mendelssohn
62 Frédéric Chopin
63 Le siècle du piano
64 Robert et Clara Schumann
66 Hector Berlioz, ce passionné du fantastique
69 Franz Liszt, le virtuose du clavier

71 LE TRIOMPHE DU MÉLODRAME

71 Gioacchino Rossini et l'opéra bouffe
72 Bellini et Donizetti
73 Giuseppe Verdi
76 Compositeurs d'œuvres mineures en Allemagne
76 ... et en France
77 Richard Wagner
80 Meyerbeer et Gounod
81 Georges Bizet, un français à la « plaza de toros »
82 Les pommes françaises de Saint-Saëns
83 Offenbach et l'opérette
84 La valse viennoise

85 LES ÉCOLES NATIONALES

85 La Norvège de Grieg
85 La Tchécoslovaquie de Smetana
86 Dvorak, de Prague au Nouveau-Monde
87 Le réveil de la Russie avec Glinka...
87 ... et le groupe des Cinq
90 Un russe européen, Tchaïkovsky

91 LE ROMANTISME TARDIF

91 Johannès Brahms
92 Anton Bruckner, « le ménestrel de Dieu »
93 Le mysticisme de César Franck
93 La France de Lalo à Chausson

96 LE DÉBUT DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

96 Mahler ferme un siècle et en ouvre un autre
98 Richard Strauss
99 Wolf, le dernier grand compositeur de lieds
99 La virtuosité de Busoni
100 Weill, une âpre critique de la société
101 Reger, Hindemith et Orff, un œil sur le présent, un œil sur le passé
102 « L'École de Vienne » et la naissance du dodécaphonisme
104 Pleurer avec Puccini
105 L'opéra vériste italien...
105 ... et le tourisme musical de Respighi
106 Du vérisme de Massenet au raffinement de Fauré
107 De la flûte d'un faune naît une musique nouvelle
109 Les balais de Dukas et les poires de Satie
109 La netteté de Ravel
110 L'Orient de Roussel
110 Le « Groupe des Six »
112 Le mysticisme de Scriabine et l'éclectisme de Stravinsky

114 L'ÉVOLUTION DES ÉCOLES NATIONALES

114 La Russie, de Prokofieff à Khatchaturian
116 La Pologne de Szymanowski
116 La Hongrie de Bartok et de Kadaly
118 La Tchécoslovaquie de Janacek et de Martinu
119 Le Danemark de Nielsen
119 La Finlande de Sibelius
120 L'Angleterre, de Sullivan à Britten
122 Le réveil de l'Espagne
123 Le Brésil de Villa-Lobos
124 Les États-Unis, de Ives à Copland
126 Des negro-spirituals et du blues au jazz

128 LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

128 Exotisme et électronique
129 La musique entre dans toutes les maisons
130 Le phénomène du vedettariat
132 Le temps et la gloire
132 Le mouvement « Jeune France »
133 Les trois enfants terribles de la musique d'aujourd'hui
133 Pierre Boulez
134 Karlheinz Stockhausen
134 Musique concrète et musique électronique
135 Luigi Nono
135 Dallapicola ou l'aspiration à la liberté
135 Les provocations musicales de Cage
136 Clowneries, Musique aléatoire et Musique répétitive
136 Les nouvelles frontières musicales de l'Europe
139 Index analytique

SOMMAIRE

7 LA PRÉHISTOIRE

9 L'ANTIQUITÉ

9 Travail, amour et religion en Égypte
10 En Mésopotamie on sait pleurer
11 ... et en Israël on sait prier
11 En Grèce, la musique devient un art
14 A Rome, tout est grandiose
15 Les Barbares, c'est une autre musique

16 LE MOYEN-AGE

16 Le chant grégorien
17 Les Arabes arrivent
18 La polyphonie
20 Trouvères et jongleurs
22 L'Ars Nova
23 Flamands, Bourguignons, Anglais
24 Guillaume Dufay

25 LA RENAISSANCE

25 Josquin des Près
27 Clément Janequin
28 Roland de Lassus
29 Giovanni Pierluigi da Palestrina
29 Les splendeurs du madrigal

30 LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

30 A Venise
30 A Naples
30 En France
31 En Angleterre
32 En Espagne
32 En Allemagne
33 Concert d'instruments
34 Claudio Monteverdi crée l'opéra
36 Schütz et la Renaissance allemande
37 Lully à la cour du Roi-Soleil
38 La guerre des Bouffons
39 Henry Purcell et l'Angleterre
40 Suprématie de l'opéra italien
41 Naissance du concerto

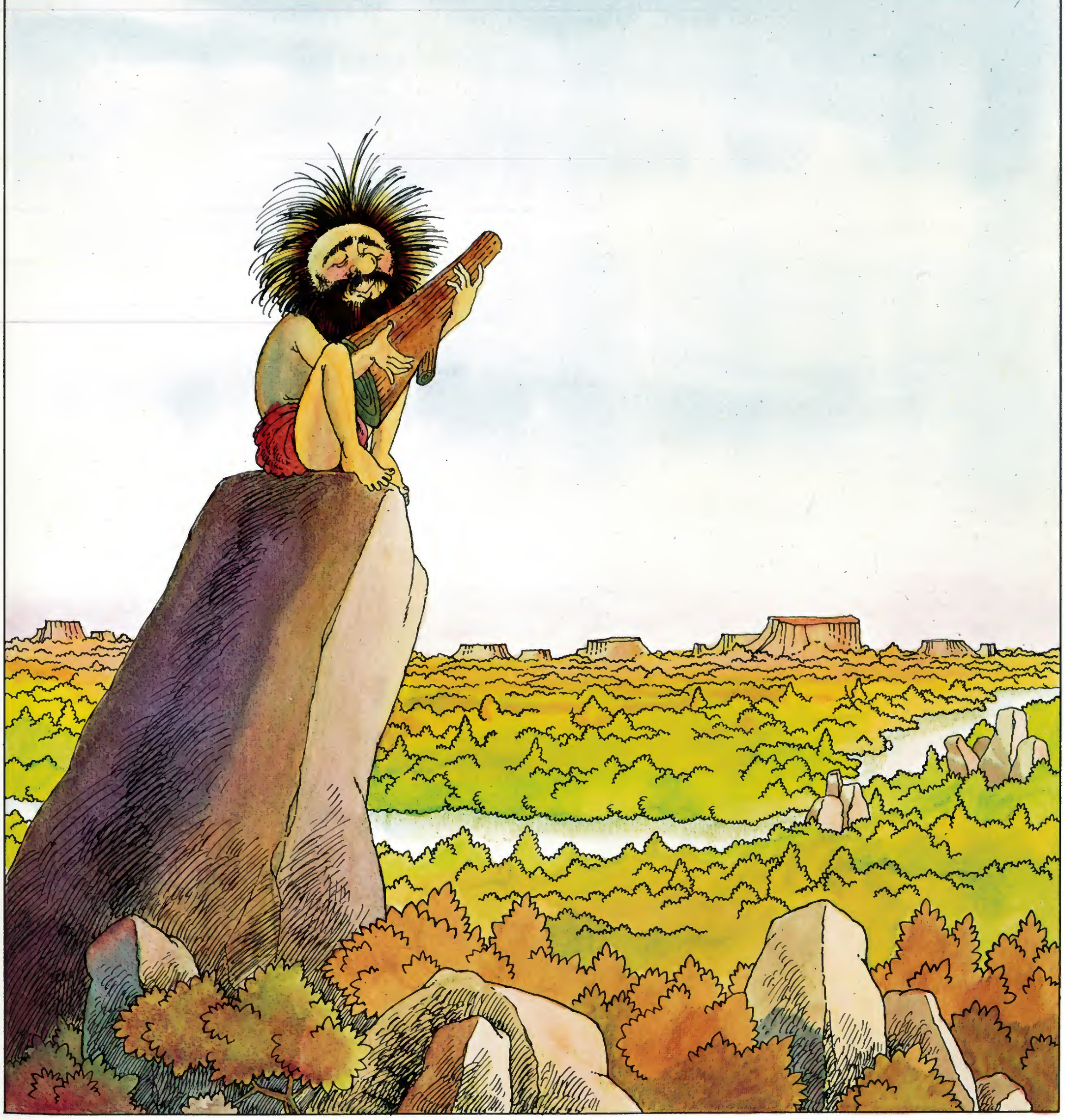
42 LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

42 Antonio Vivaldi
43 Georg Friedrich Häendel
44 La dynastie Bach
46 La Symphonie procure de nouvelles émotions
47 La fin d'une époque

48 LE CLASSICISME

48 Christoph Willibald Gluck
48 Franz Joseph Haydn
50 Wolfgang Amadeus Mozart
52 Ludwig van Beethoven

L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE COMMENCE AVEC L'HISTOIRE DE L'HOMME...



CHERS AUDITEURS

DANS NOTRE BD

IL Y A BEAUCOUP D'

IMAGES

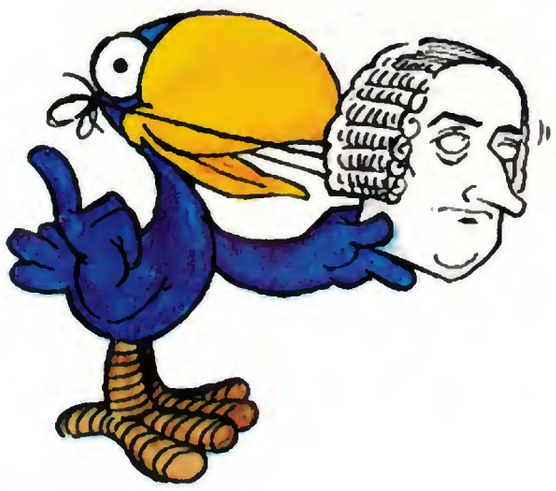
ET TRÈS PEU DE

TEXTE TEXTE TEXTE TE
TE TEXTE TEXTE TEXTE
XTE TEXTE TEXTE TEXT
TEXTE TEXTE TEXTE TE
TE TEXTE TEXTE TEXTE

NOUS NE VOUS OFFRONS QUE LES

PAGES

SI VOUS DESIREZ DES CONNAISSANCES PLUS COMPLETES IL VOUS FAUT CONSULTER DES



GROS PROBLÈME !!! CES LIVRES CONTIENNENT BEAUCOUP DE

TEXTE-TEXTE

ET TRÈS PEU D' IMAGES IMAGES IMAGES I MAGES I MAGES I MAGES I MAGES IM GES I MAGES I MAGES I MAGES I MAG

EN ÉGYPTE IL Y A 5000 ANS, LES BERGERS, LES RAMEURS DU NIL, LES PAYSANS, CHANTENT PENDANT LEUR TRAVAIL, COMME, AUJOURD'HUI ENCORE, LE FONT LA PLUPART DES PEUPLES.

* CHANT DE TRAVAIL

LA MUSIQUE ACCOMPAGNE LES CHANTS DE TENDRESSE...

* CHANT D'AMOUR

LES FÊTES RELIGIEUSES...

* CHANT RELIGIEUX

PAR SUITE D'UN ARRÊT DE TRAVAIL D'UNE CERTAINE CATÉGORIE DE NOTRE PERSONNEL, LA CÉRÉMONIE D'INAUGURATION DE CE MONUMENT EST LÉGÈREMENT RETARDÉE.

POC POC POC POC POC POC

TAP! TAP! TAP! TAP!

... LES CÉRÉMONIES EN TOUT GENRE...

POUR S'ADAPTER A LA VIE PRIMITIVE DE L'ÂGE DE PIERRE, L'HOMME INVENTE DES OUTILS ET DES ARMES QUI LUI PERMETTENT DE TRAVAILLER LA TERRE ET DE CHASSER.
LES PREMIERS INSTRUMENTS DE MUSIQUE APPARAISSENT...

TUUUUT

D'UNE BRANCHE OU D'UN OS IL FAIT UNE FLÛTE. LA CORDE DE SON ARC DEVIENT CELLE D'UNE GUITARE. D'UNE PEAU TENDUE NAIT UN TAMBOUR.

TSOIIING !!

DOM TOM ...

LA MUSIQUE FAIT PARTIE DE LA VIE DE TOUS LES JOURS.

L'HOMME ENTEND LES BRUITS DE LA NATURE...
IL ÉCOUTE...

CRIOU !!

IL IMITE...

CRIOUUU !

C'EST LA PRÉHISTOIRE DE LA MUSIQUE.

VERS L'AN 1000 AVANT JÉSUS-CHRIST CHEZ LES HÉBREUX, LE ROI DAVID EST SANS DOUTE LE PLUS GRAND COMPOSITEUR ET POÈTE DE CE TEMPS. IL ATTACHE UNE TELLE IMPORTANCE À LA MUSIQUE QU'IL ENTRETIENT UN CHOEUR DE 300 PERSONNES POUR CHANTER LES PSAUMES * ACCOMPAGNÉS DE HARPES, DE LYRES, DE CYMBALES ET PLUS DE 100 TROMPETTES.

* CHANTS RELIGIEUX.

300 ANS PLUS TARD, LE ROYAUME HÉBREU D'ISRAËL DISPARAÎT... LA MUSIQUE DEVIENT MOINS SOLENNELLE: LES FLÛTES, LES CYTHARES, LES TAMBOURS ACCOMPAGNENT L'ENSEIGNEMENT DES PROPHÈTES.

PLUS TARD, EN GRÈCE,... OU PLUTÔT SUR L'OLYMPE!, ZEUS, LE DIEU DES DIEUX RÈGNE NON SANS DIFFICULTÉS!... LES DIEUX SONT TRÈS INDISCIPLINÉS, MAIS CERTAINS SONT MUSICIENS. ASSISTÉ D'UNE MUSE * APOLLON (LE DIEU SUR SON CHAR) PROTÈGE LA MUSIQUE. PAN JOUE D'UNE FLÛTE À PLUSIEURS TUYAUX QU'IL INVENTA EN SOUVENIR DE LA NYMPHE SYRINX QUI PRÉFÉRA SE TRANSFORMER EN ROSEAU PLUTÔT QUE DE SE LAISSER EMBRASSER. MERCURE, LUI,! A UN TRÈS NET PENCHANT POUR LA DANSE...!

TONNERRE DE ZEUS

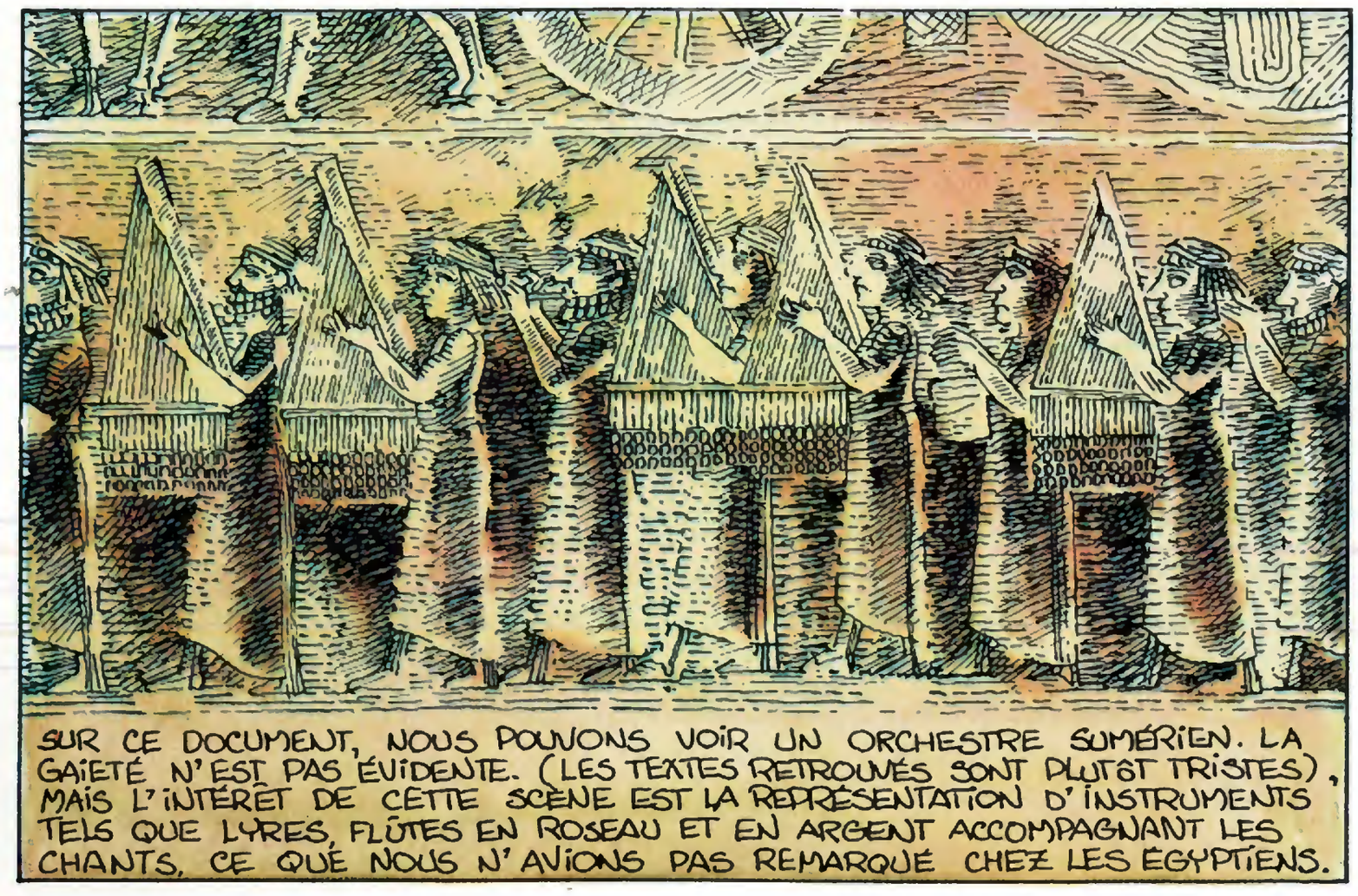
ON RACONTE QUE ZEUS LANÇAIT DES COUPS DE TONNERRE POUR ARRÊTER LE VACARME DE LA MUSIQUE DIVINE, QUI L'EMPÊCHAIT DE SE FAIRE ENTENDRE.

MR PAN, VOUS ÊTES DIVIN.

APOLLON RACING TEAM

SUPER

* D'OÙ: MUSIQUE



SUR CE DOCUMENT, NOUS POUVONS VOIR UN ORCHESTRE SUMÉRIEN. LA GAIETÉ N'EST PAS ÉVIDENTE. (LES TEXTES RETROUVÉS SONT PLUTÔT TRISTES), MAIS L'INTÉRÊT DE CETTE SCÈNE EST LA REPRÉSENTATION D'INSTRUMENTS TELS QUE LYRES, FLÛTES EN ROSEAU ET EN ARGENT ACCOMPAGNANT LES CHANTS, CE QUE NOUS N'AVIONS PAS REMARQUÉ CHEZ LES ÉGYPTIENS.

BABYLONE (ASSYRIE): UN ENTERREMENT. TOUT EST PARTICULIÈREMENT TRAGIQUE: LES MUSICIENS JOUENT UNE MARCHE FUNÈBRE, LES FEMMES PLEURENT, (CERTAINES SONT MÊME PAYÉES POUR ÇA: LES PLEUREUSES *). DES HOMMES DÉCHIRENT LEURS VÊTEMENTS...

* DÉTAIL DE "PLEUREUSE":

AUCUNE TRACE DE CES MÉLODIES NE NOUS EST PARVENUE, MAIS ON PENSE QUE LES ASSYRIENS AVAIENT UNE NOTATION MUSICALE POUR LES CONSERVER, SIGNE D'UNE CIVILISATION TRÈS AVANCÉE, CE QUI N'ÉTONNE PAS, QUAND ON SAIT QU'ILS ONT INVENTÉ, EN OCCIDENT, LES 60 MINUTES DE L'HEURE, LES 24 HEURES DU JOUR, ET LES 7 JOURS DE LA SEMAINE.

DANS LE THÉÂTRE GREC, LA MUSIQUE A UN RÔLE IMPORTANT. LE MARIAGE DE LA PAROLE ET DES SONS S'ORGANISE. IL NE S'AGIT PLUS SEULEMENT DE CHANTS DE TRAVAIL OU DE CHANTS RELIGIEUX, MAIS DE CRÉATION ARTISTIQUE SANS AUTRE UTILITÉ QUE LA BEAUTÉ.

JE MARIE LA PAROLE * ET LES SONS.

* JE MARIE LA PAROLE ET LES SONS.

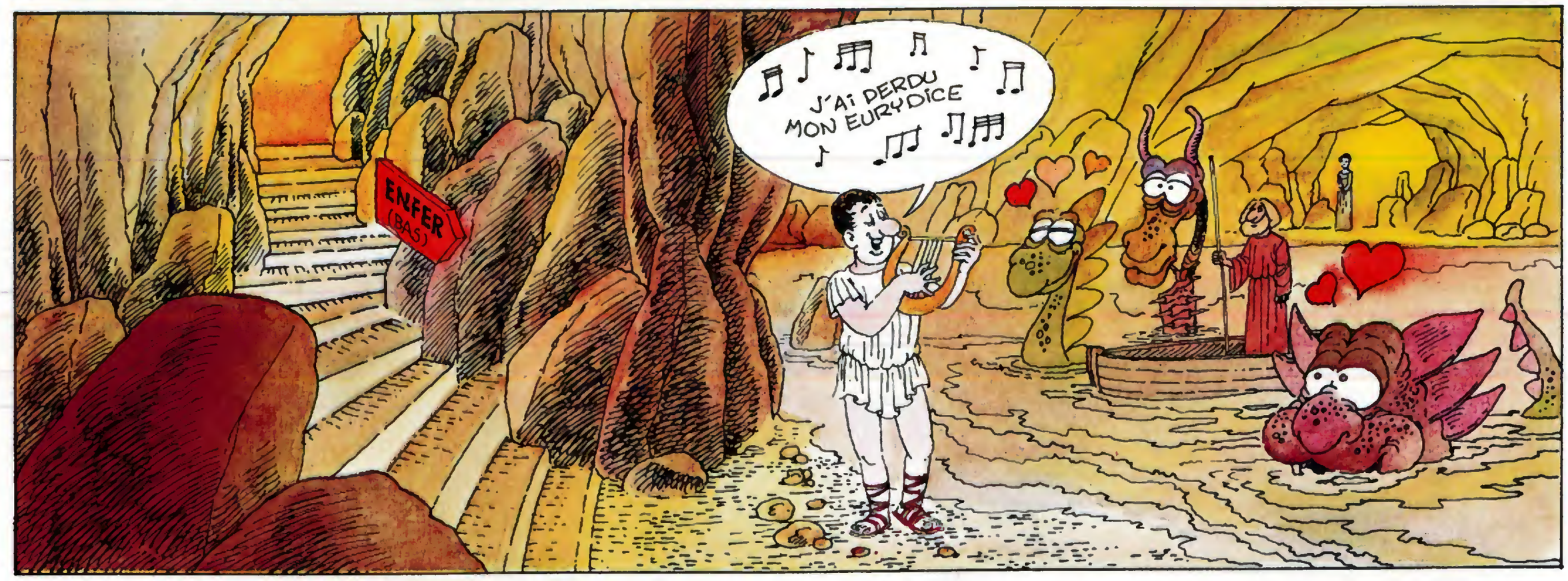
ON ATTRIBUE DES MÉDAILLES DE CHANT AUX JEUX OLYMPIQUES DE DELPHES, ET COMME AUJOURD'HUI, LES IDOLES ATTIRENT UNE FOULE IMMENSE.

LA POÉSIE GRECQUE S'APPUIE SUR LE CHANT. LES DEUX GRANDES ÉPOPÉES D'HOMÈRE (L'ILIADE ET L'ODYSSÉE) SONT CHANTÉES. LE POUVOIR DE LA MUSIQUE EST SI GRAND QU'ULYSSE ÉVITE DE PEU LE NAUFRAGE, TANT IL EST SÉDUIT PAR LE CHANT DES SIRÈNES

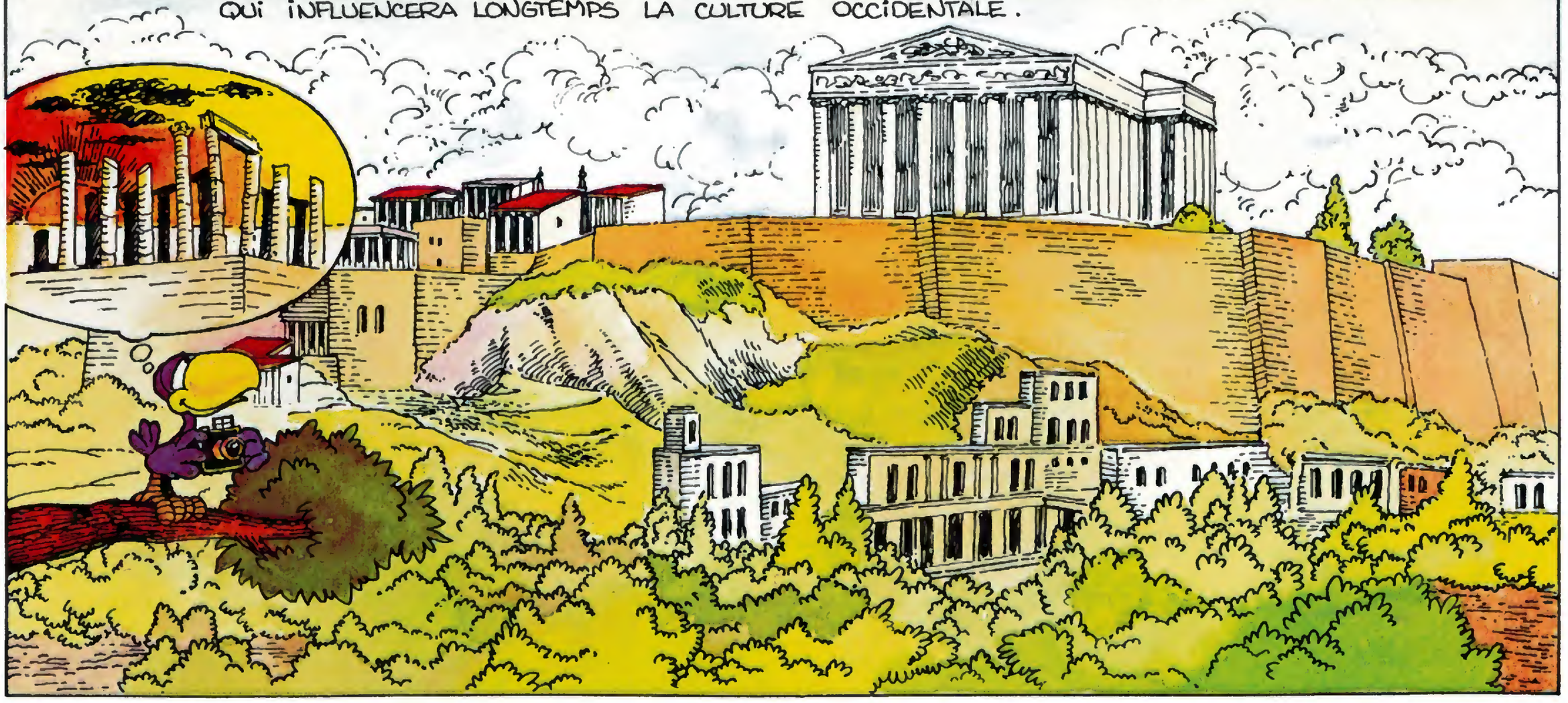
VOICI L'UN DES INSTRUMENTS INVENTÉ PAR LES GRECS. L'HYDRAULE EST UNE SORTE D'ORGUE QUI FONCTIONNE AVEC DE L'EAU. LES TUYAUX SONT DE LONGUEURS DIFFÉRENTES COMME POUR UNE FLÛTE DE PAN.

POUR TRANSMETTRE LA MUSIQUE, LES GRECS INVENTENT UNE NOTATION MUSICALE QUI LEUR EST PROPRE.

LA LÉGENDE GRECQUE ILLUSTRE BIEN LE POUVOIR MAGIQUE DE LA MUSIQUE : EN CHANTANT, ACCOMPAGNÉ DE SA LYRE, ORPHÉE CHARME LE GARDIEN DES ENFERS, CHARON, ET PEUT AINSI REJOINDRE SON AMIE EURYDICE.



ENTRE DEUX GUERRES, LES GRECS CONSTRUISENT LES CHEFS D'OEUVRE D'ARCHITECTURE DONT NOUS ADMIRONS ENCORE AUJOURD'HUI LES VESTIGES. ILS POSENT AINSI LES PIERRES D'UNE CIVILISATION QUI INFLUENCERA LONGTEMPS LA CULTURE OCCIDENTALE.



BRAVO! UNE AUTRE!

RAS LE BOL!!

PENDANT CE TEMPS-LA EN GAULE, LES BARDES CELTES CHANTENT LES EXPLOITS DES GUERRIERS (CHANT ÉPIQUE).

L'EMPIRE ROMAIN S'ÉCROULE SOUS L'ASSAUT DES "BARBARES" VENUS DE L'EST: AUTRES PEUPLES, AUTRES MUSIQUES, LA GUERRE ET LA LÉGENDE SONT UNE FOIS DE PLUS À L'ORIGINE DES CHANTS. ① LA CHANSON BARBARE LA PLUS CÉLÈBRE EST CELLE DES "NIBELUNGEN", GRANDE LÉGENDE SCANDINAVE ET GERMANIQUE DONT RICHARD WAGNER S'INSPIRERA BEAUCOUP PLUS TARD.

feuer ② ...

① LES "NIBELUNGEN" SONT AUX BARBARES CE QUE L'ILIADE ET L'ODYSSÉE SONT AUX GRECS.

② AU FEU

200 ANS AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST...
LES ROMAINS COMMENCENT LA CONQUÊTE DU MONDE.

LES VAINQUEURS SONT FÊTÉS A ROME PAR DES "TRIOMPHES" ÉCLATANTS OÙ LES FANFARES MILITAIRES DÉFILENT AVEC LES SOLDATS AU SON DES BUCCINS ET DES TROMPETTES.

MAIS IL YA AUSSI DES MUSICIENS POÈTES DONT LE PLUS CONNU RESTE L'ODIEUX EMPEREUR NÉRON QUI CHANTE UN POÈME FAMEUX EN CONTEMPLANT LE GIGANTESQUE INCENDIE DE ROME.

FOCO!

FOCOO FOCOOO

* AU FEUU AU FEUUU

NÉRON EST D'AILLEURS L'UN DES PREMIERS "ARTISTES" A FAIRE DE GRANDES TOURNÉES.

IL PARTICIPE AUX CONCOURS DE CHANT ET GAGNE TOUJOURS...

...ET POUR GAGNER PLUS SÛREMENT, IL EMMÈNE EN TOURNÉE DES MILLIERS DE SPECTATEURS CHARGÉS DE L'APPLAUDIR.

EN 711, LES ARABES FONT LA GUERRE POUR CONVERTIR L'EUROPE À L'ISLAM. CHARLES MARTEL LES ARRÊTE EN 732 À POITIERS.

POITIERS, C'EST OÙ ?

LÀ !

LES ARABES OCCUPENT L'ESPAGNE ET LA SICILE OÙ ILS DÉVELOPPENT UNE CIVILISATION TRÈS EN AVANCE. À CORDOUE (ESPAGNE), ILS CONSTRUISENT 600 MOSQUÉES, D'IMMENSES BIBLIOTHÈQUES, ET INSTALLENT MÊME L'ÉCLAIRAGE DANS LES RUES, QUE LONDRES OU PARIS N'AURONT PAS ENCORE, 700 ANS PLUS TARD... LEUR MUSIQUE INFLUENCE TOUT LE SUD DE L'EUROPE, MUSICIENS ET FABRICANTS D'INSTRUMENTS...

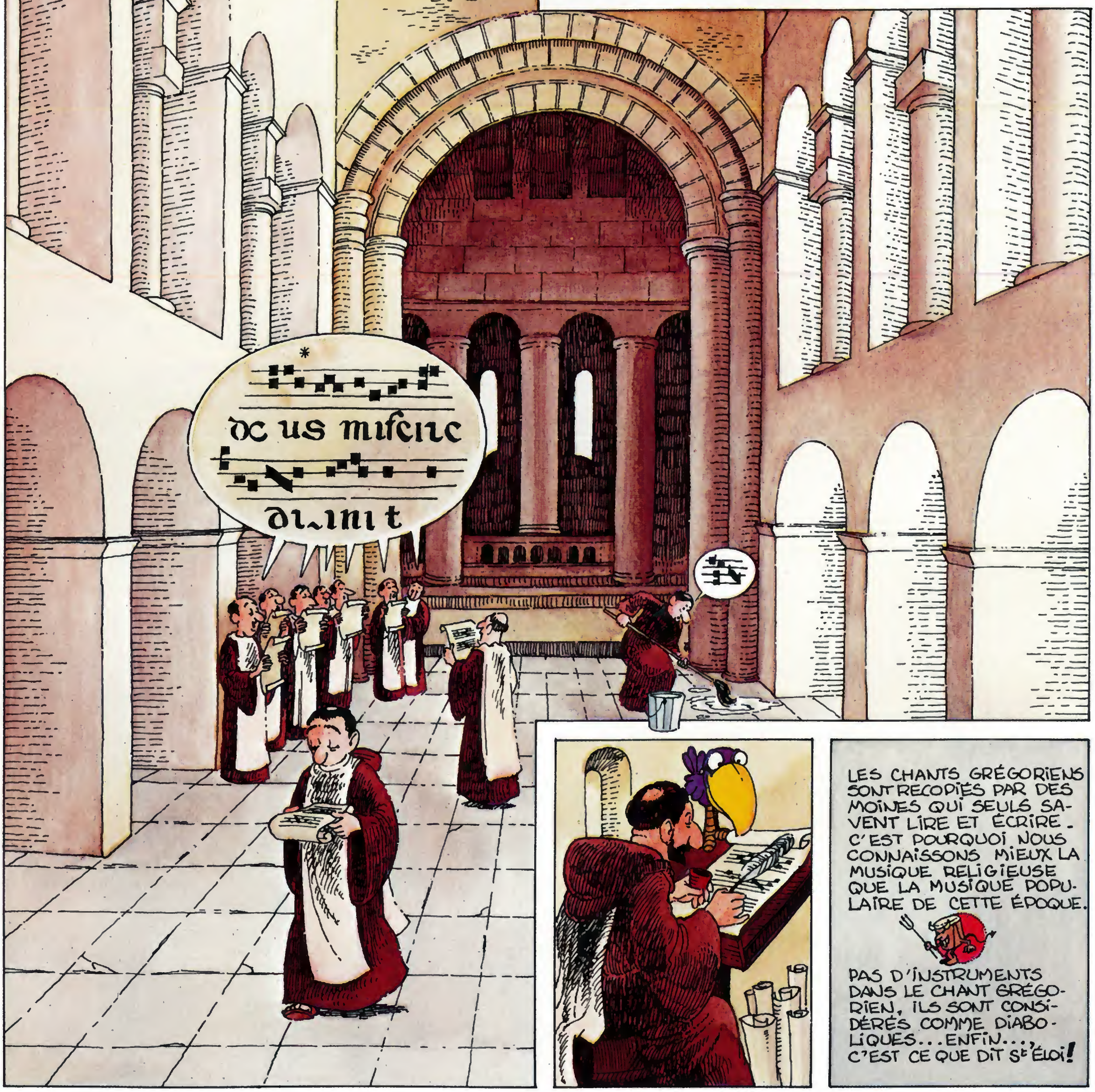
LES INSTRUMENTS VONT ÉVOLUER PAR LE BIAIS DES GUERRES ET DES VOYAGES QUI FACILITENT LEUR CIRCULATION.

VOUS AVEZ UNE GUITARE ÉLECTRIQUE?

PAS AVANT LE XXe SIÈCLE.

① : REBEC
② : TAMBOURIN
③ : VIELLE À ROUE
④ : COR
⑤ : TIMBALE
⑥ : BUISINE

APRÈS CETTE PÉRIODE TRÈS TROUBLÉE PAR LES INVASIONS OÙ PENDANT PLUS DE 300 ANS LES PROGRÈS DE LA CIVILISATION (ET DE LA MUSIQUE) SONT ARRÊTÉS, LA PAIX REVIENT ENFIN VERS L'AN 800. L'ÉGLISE CATHOLIQUE EST TOUTE PUISSANTE ET LE POUVOIR EST DÉTENU PAR LES ROIS...
EN EUROPE, CHARLEMAGNE RÈGNE EN MAÎTRE ET AIDE À LA PROPAGATION DU CHANT GRÉGORIEN* QUE DEUX SIÈCLES PLUS TÔT LE PAPE GRÉGOIRE LE GRAND AVAIT IMPOSÉ À TOUTES LES ÉGLISES.



LES CHANTS GRÉGORIENS SONT RECOPIÉS PAR DES MOINES QUI SEULS SAVENT LIRE ET ÉCRIRE. C'EST POURQUOI NOUS CONNAISSONS MIEUX LA MUSIQUE RELIGIEUSE QUE LA MUSIQUE POPULAIRE DE CETTE ÉPOQUE.

PAS D'INSTRUMENTS DANS LE CHANT GRÉGORIEN, ILS SONT CONSIDÉRÉS COMME DIABOLIQUES... ENFIN..., C'EST CE QUE DIT St ÉLOI!

CONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS, LES PREMIERS GRANDS COMPOSITEURS APPARAISSENT.

HOOO HISSE...

HÉ! TU PEUX M'ENVOYER TON MARTEAU?

VOUS ALLEZ RIRE : J'AI OUBLIÉ MES AFFAIRES EN BAS!..

Zzzz...

PENDANT QUE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ENSEIGNE L'ASTRONOMIE, LA GÉOMÉTRIE, L'ARITHMÉTIQUE ET LA MUSIQUE, L'ÉCOLE DE NOTRE-DAME RÉUNIT AUTOUR DE LA CATHÉDRALE LES PLUS GRANDS COMPOSITEURS, TELS QUE LÉONIN, CONNU DANS TOUTE L'EUROPE PAR SES OEUVRES ET PAR SES INVENTIONS EN TECHNIQUE MUSICALE, (RYTHME, ETC...) ET SON ÉLÈVE PÉROTIN, QUI ÉCRIT DES OEUVRES PLUS COMPLEXES ENCORE.

PARIS EST ALORS LE CENTRE DE LA MUSIQUE.

ÇA TRAÎNE, LES GARS... ÇA TRAÎNE.

SI ÇA CONTINUE COMME ÇA, ON VA METTRE DES SIÈCLES À LA CONSTRUIRE!

PASSE-MOI LES CLOUS.

PLUS À GAUCHE

PLUS À DROITE

ICI, ESMERALDA!

JUSQU'AU MOYEN-ÂGE, LES CHANSONS SONT A UNE SEULE VOIX, ET SONT COMPOSÉES A PARTIR D'UNE SEULE LIGNE MÉLODIQUE. AU MOYEN-ÂGE LES CHOSES SE COMPLIQUENT, AVEC LA POLYPHONIE, QUI EST L'ART DE SUPERPOSER PLUSIEURS MÉLODIES DIFFÉRENTES SUR UN MÊME AIR. AU DÉBUT, LES RÉSULTATS ONT ÉTÉ SURPRENANTS....

ave maria

ave gloria in excelsis deo maria

ave maria agnus confiteor deo ei qui tollis omnipotenti pecn mundi

ave maria

petit papa noël

GROARR

A CÔTÉ DE CES CHANTS RELIGIEUX TRÈS SÉVÈRES, LA MUSIQUE POPULAIRE SE DÉVELOPPE MALGRÉ L'OPPOSITION DE L'ÉGLISE.

LES GRANDES CROISADES DU MOYEN-ÂGE AIDENT LES MUSICIENS QUI LES ACCOMPAGNENT A SE FAIRE CONNAITRE EN DEHORS DE L'ÉGLISE.
ILS RAPPORTENT DE CES VOYAGES DES CHANSONS POPULAIRES QUI ENRICHISSENT LEUR RÉPERTOIRE.

Jerusalem

C'EST LE DÉBUT DU MÉTIER DE COMPOSITEUR DE MUSIQUE.

Jerusalem

SI LES MÉNESTRELS SONT D'ORIGINE POPULAIRE, LES TROUBADOURS SONT NOBLES, MAIS TOUS SONT MUSICIENS.
AU GRÉ DE LEURS VOYAGES, DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU, ILS CHANTENT POUR LE PLAISIR DES SEIGNEURS, LES EXPLOITS DES GUERRES ET DES CROISADES, MAIS AUSSI LES CONTES GALANTS.

LE TROUBADOUR LE PLUS CONNU EST SANS AUCUN DOUTE RICHARD COEUR DE LION, ROI D'ANGLETERRE.

LA MUSIQUE POPULAIRE SE MÉLANGE À LA MUSIQUE D'ÉGLISE DANS LES "JEUX" ET LES "MYSTÈRES" QUI SONT JOUÉS SUR LE PARVIS DES ÉGLISES.

DANS TOUTE L'EUROPE ON CHANTE...
EN ALLEMAGNE LES "MINNESINGER" CHANTENT LA BEAUTÉ DE LA NATURE.

EN ESPAGNE LES CHANTS RELIGIEUX ACCOMPAGNENT LES PÉLERINAGES.

EN ITALIE LES CHANTS FRANCISCAINS LOUENT L'AMOUR DES ANIMAUX.

PENDANT CE TEMPS DANS LES CAMPAGNES, L'AGRICULTURE SE DÉVELOPPE GRÂCE À DE NOUVELLES TECHNIQUES, LES FAMINES SE FONT PLUS RARES. LE COMMERCE S'ORGANISE, COMMERCE D'OBJETS, MAIS AUSSI COMMERCE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE. C'EST L'ÉPOQUE DES TROUBADOURS ET DES MÉNESTRELS...

GUILLAUME DE MACHAUT EST L'UN DE CES MUSICIENS ITINÉRANTS. IL FAIT PARTIE DE LA SUITE DU ROI DE BOHÊME ET VOYAGE AINSI, AU GRÉ DES COMBATS DANS TOUTE L'EUROPE. TOUT EN ÉCRIVANT DES RONDEAUX, DES BALLADES, MAIS SURTOUT LES PREMIÈRES MESSES QUE NOUS CONNAISSONS, GUILLAUME FORME DES ÉLÈVES À CHACUNE DE SES ÉTAPES.

EN ITALIE, LES TALENTS DE FRANCISCO LANDINI SONT EXTRAORDINAIRES. MALGRÉ SON INFIRMITÉ (IL EST AVEUGLE), IL PEUT JOUER DE N'IMPORTE QUEL INSTRUMENT. IL EST DE SURCROÎT PHILOSOPHE ET ASTROLOGUE. IL DOIT SA GLOIRE À SES DONS D'INTERPRÈTE, MAIS SURTOUT À SES COMPOSITIONS QUI APPORTENT À L'ARS NOVA PLUS DE SOUPLESSE ET PLUS DE CHARME.

MAIS LES TRÈS NOMBREUX ÉLÈVES DE LANDINI ET DE MACHAUT SE PERDENT DANS DES STYLES D'ÉCRITURE TROP COMPLIQUÉS. ET C'EST UNE PÉRIODE MUSICALEMENT PEU INTÉRESSANTE JUSQU'À LA PREMIÈRE VICTOIRE DES ANGLAIS DANS LA GUERRE DE CENT ANS:
1415 : ARINCOURT.

FORMÉS PAR L'ÉCOLE DE NOTRE-DAME, LES MUSICIENS ANGLAIS ABANDONNENT TRÈS VITE LES COMPLEXITÉS TROP INTELLECTUELLES DE L'ARS NOVA ET SE CONSACRENT SURTOUT À LA MISE EN VALEUR DES MÉLODIES.
ILS DONNENT AINSI UN NOUVEL ÉLAN À LA MUSIQUE QU'ILS PROPAGENT EN PARTICULIER CHEZ LEURS ALLIÉS DE BOURGOGNE ET DES FLANDRES.

VERS 1300, PHILIPPE DE VITRY, ÉVÊQUE DE MEAUX, ÉCRIT UN LIVRE SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES DE COMPOSITION. C'EST L'ARS NOVA, OU ART NOUVEAU.

LA PREMIÈRE OEUVRE DE L'ARS NOVA EST LE ROMAN DE FAUVEL, ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR PLUSIEURS ARTISTES.

LE ROMAN DE FAUVEL EST UNE CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ. FAUVEL EST UN ÂNE QUI DEVIENT ROI GRÂCE À DAME FORTUNE. LES NOBLES ET LES GENS D'ÉGLISE LUI RENDENT VISITE POUR CONSERVER LEURS PRIVILÈGES. UN GRAND TOURNOI OPPOSE LE BIEN ET LE MAL. MAIS PERSONNE NE GAGNE...!

MAIS C'EST À NOUVEAU LA GUERRE, CETTE FOIS ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE, ET POUR CENT ANS... LES CAMPAGNES SONT DÉVASTÉES PAR LES FAMINES ET LES ÉPIDÉMIES.

AU FEU

ÉVIDEMMENT, C'EST UNE PÉRIODE PEU FAVORABLE POUR LA MUSIQUE, MAIS LES DÉPLACEMENTS PROVOQUÉS PAR LES COMBATS SUSCITENT DE NOMBREUX ÉCHANGES ENTRE LES MUSICIENS QUI SUIVENT LES ARMÉES.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

NON, MAIS JE CHANTE.

b.deliège

VERS 1455, GUTENBERG IMPRIME LA PRE-
MIÈRE BIBLE.
EN 1501, PETRUCCI FONDE LA PREMIÈRE
IMPRIMERIE MUSICALE.
DÈS LORS, ET GRÂCE À CE PROGRÈS, LES
OEUVRES MUSICALES VONT CIRCULER DANS
TOUTE L'EUROPE. LES MUSICIENS CONNAISSENT
AINSI TRÈS RAPIDEMENT LES COMPOSITIONS
EXISTANTES ET PEUVENT S'EN INSPIRER.

LE PREMIER MUSICIEN, EN DATE, DE LA RENAISSANCE EST SÛREMENT JOSQUIN DES PRÉS. IL NAÎT EN PICARDIE, VIT 40 ANS EN ITALIE, PUIS VIENT FINIR SES JOURS DANS SON PAYS NATAL. SES COMPOSITIONS SONT D'UN STYLE PLUS SOUPLE ET PLUS LIBRE. SA CÉLÉBRITÉ EST TELLE QU'IL REÇOIT DES COMMANDES DE TOUTE L'EUROPE. PARMI SES CLIENTS LES PLUS PRESTIGIEUX, ON PEUT NOTER LE PAPE, LE ROI DE FRANCE LOUIS XII, LES HABSBOURG, MARGUERITE D'AUTRICHE, ETC... MAIS JOSQUIN COMPOSE QUAND IL EN A ENVIE MALGRÉ LES QUANTITÉS DE DEMANDES QU'IL REÇOIT...

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS?

PENSEZ-VOUS QU'IL ACCEPTERA DE M'ÉCRIRE UNE PETITE CHANSON ?...

EXCUSEZ-MOI, MAIS JE VIENS DE LA PART DU ROI.

ÉVIDEMMENT, JE LUI AI COMMANDÉ UN MOTET DEPUIS DEUX ANS !!

JE N'EN SAIS RIEN, VOUS SAVEZ, ON DIT QUE LES MUSICIENS FONT CE QU'ILS PEUVENT, MAIS QUE JOSQUIN FAIT CE QU'IL VEUT.

MOI, C'EST POUR UNE MESSE D'ENTERREMENT !

DIS-MOI, BINCHOIS, QUEL EST CE TYPE QUE CHARLES EST VENU VOIR ?

SONS ET COULEURS DES ANGLAIS, RIGUEURS ET RYTHMES DES FRANÇAIS, MYSTICISME DES FLAMANDS, SIMPLICITÉ DES ITALIENS. C'EST GUILLAUME DUFAY.

LE MEILLEUR DISCIPLE DE CET ART ANGLAIS, ISSU DES STYLES FRANÇAIS ET ITALIEN EST GUILLAUME DUFAY. CE GRAND VOYAGEUR, PRÊTRE ET MUSICIEN, EST SI CÉLÈBRE QUE CHARLES LE TÉMÉRAIRE LUI-MÊME VIENT LUI RENDRE VISITE.

· DUFAY ·

· GILLES BINCHOIS ·

· JOHANNES OCKEGHEM ·

NOUS POUVONS OBSERVER SUR CE MUR, MESDAMES ET MESSIEURS, EN HAUT A DROITE, JEAN DE OCKEGHEM, 1420-1495, QUI FUT TRÉSORIER DE L'ABBAYE DE TOURS, APPRÉCIÉ POUR SON ART RAFFINÉ DU CONTREPOINT ET DU CANON, ET AUTEUR DU PREMIER REQUIEM CONNU.

· JACOB OBRECHT ·

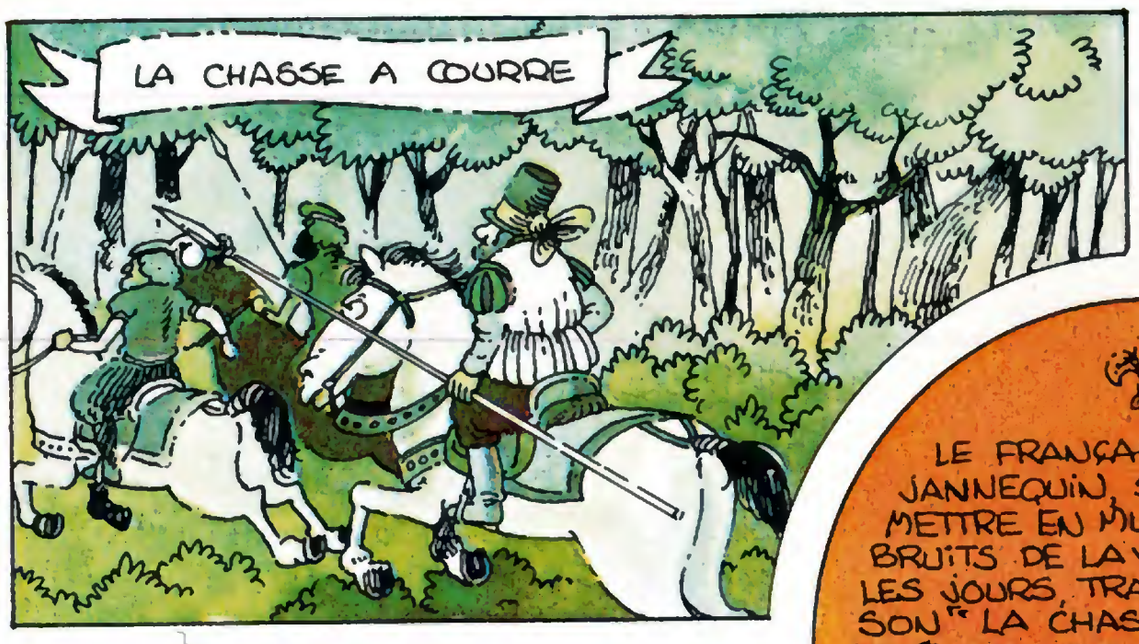
EN BAS A GAUCHE, LE HOLLANDAIS JACOB OBRECHT, 1450-1505, QUI A ÉCRIT UN NOMBRE CONSIDÉRABLE DE MESSES, DE MOTETS ET DE PASSIONS.

EN HAUT AU CENTRE, NOUS TROUVONS GILLES BINCHOIS, 1400-1460, QUI FUT A LA FOIS PRÊTRE, MUSICIEN ET ARBALÉTRIER A LA COUR DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

EN HAUT A GAUCHE, GUILLAUME DUFAY, 1400-1474, DONT NOUS VOUS AVONS PARLÉ PLUS HAUT.

EN QUITTANT CETTE PAGE, MESDAMES ET MESSIEURS, NOUS QUITTONS ÉGALEMENT LES MUSICIENS DU MOYEN-ÂGE.

... AVEC DE MAGNIFIQUES JARDINS POUR LE PLAISIR DES YEUX ET LA PROMENADE GALANTE.



LE FRANÇAIS CLÉMENT JANNEQUIN, SOUCIEUX DE METTRE EN MUSIQUE LES BRUITS DE LA VIE DE TOUS LES JOURS, TRADUIT EN CHANSON "LA CHASSE A COURRE", LES "CRIS DE PARIS", LE "CAQUET DES FEMMES" ET MÊME LA CÉLÈBRE BATAILLE DE MARIGNAN OU LES CHANTEURS DOIVENT IMITER LES CRIS DE GUERRE ET LES CLIQUETIS DES ARMES.

LES CHANSONS DE JANNEQUIN SONT CÉLÈBRES DANS TOUTE L'EUROPE. LEUR LIBERTÉ D'EXPRESSION INFLUENCE DE NOMBREUX MUSICIENS TELS L'ITALIEN D'ORIGINE FLAMANDE ADRIEN WILLAERT LORSQU'IL CRÉE LE MADRIGAL (PAGE 29), OU LE FRANÇAIS ROLAND DE LASSUS DONT NOUS DÉCOUVRIRONS BIENTÔT LA TRÈS BELLE HISTOIRE.

MAIS LES SIGNES DE LA RENAISSANCE SE RETROUVENT PARTOUT, DANS LES ARTS COMME DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS. LES CHÂTEAUX, HIER FERMÉS POUR LA GUERRE, SE TRANSFORMENT POUR UNE VIE PLUS AGRÉABLE...

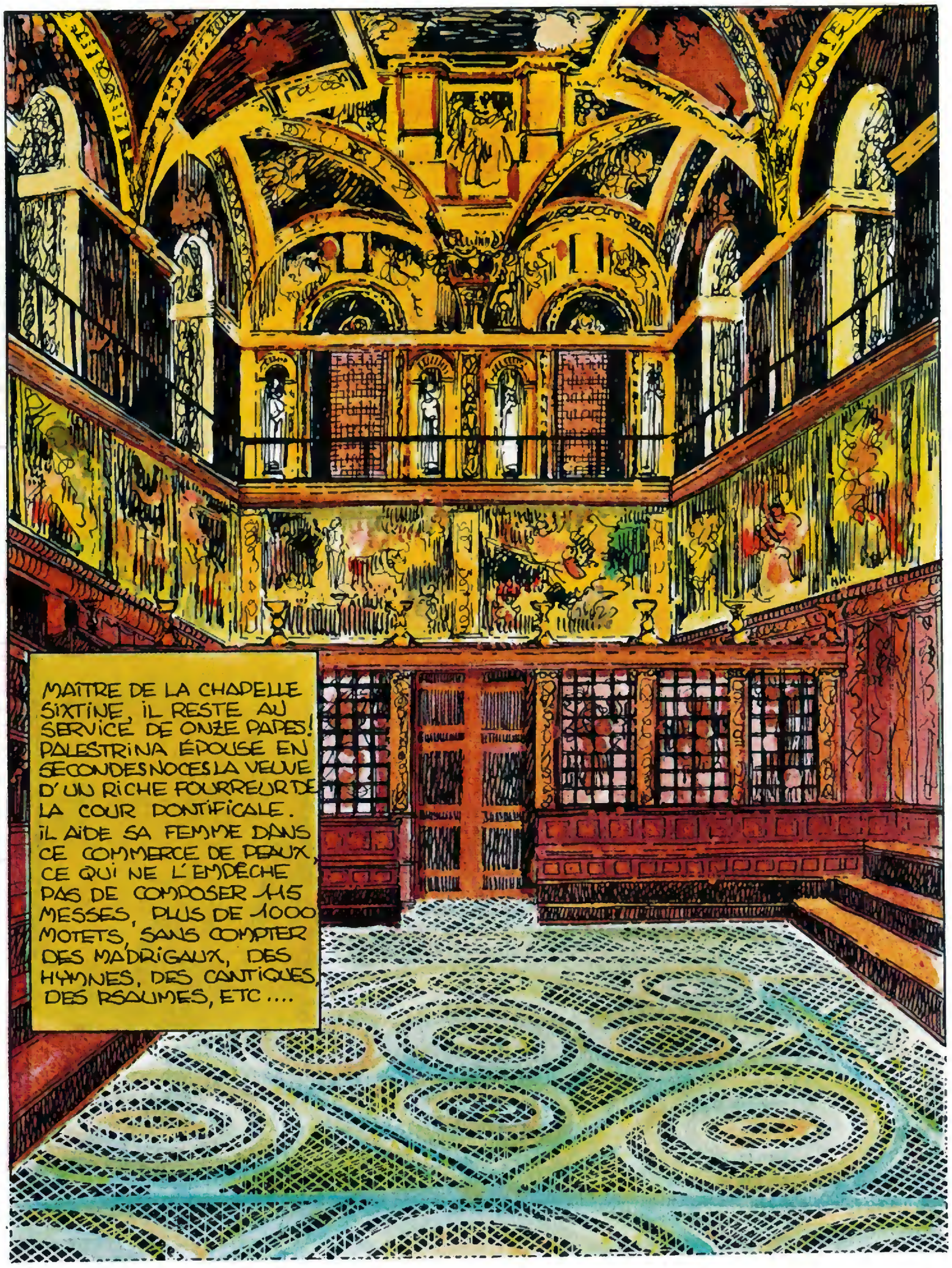
LES ROIS ET LES PRINCES S'ENTOURENT D'UNE COUR BRILLANTE, COMPOSÉE DE PEINTRES, DE POÈTES ET DE MUSICIENS.
EN FRANCE, FRANÇOIS Ier FAIT VENIR AUPRÈS DE LUI LES MEILLEURS ARTISTES DE SON TEMPS.

VIENDREZ-VOUS À LA PROCHAINE CHASSE DU ROI ?

VOUS AVEZ VU LA ROBE DE LA DUCHESSE ? NON, MAIS QUEL GOÛT !...

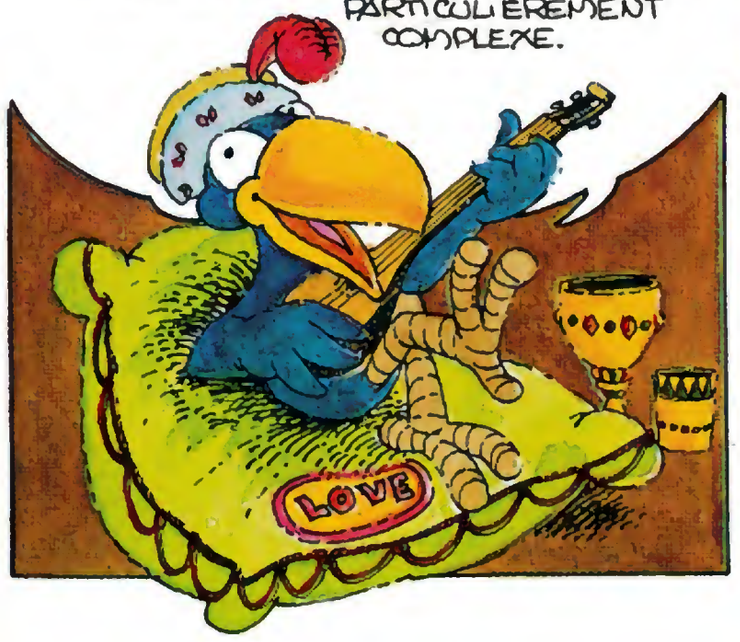
1515... 1515... ÇA ME RAPPELLE QUELQUE CHOSE....

1536 : LE PETIT ITALIEN PALESTRINA A LUI AUSSI UNE TROP BELLE VOIX ! A 11 ANS, IL EST CONFIÉ AU PAPE PAR SES PARENTS POUR ÊTRE ADMIS DANS LA CHORALE PONTIFICALE.



MAÎTRE DE LA CHAPELLE SIXTINE, IL RESTE AU SERVICE DE ONZE PAPES ! PALESTRINA ÉPOUSE EN SECONDES NOCES LA VEUVE D'UN RICHE FOURREUR DE LA COUR PONTIFICALE. IL AIDE SA FEMME DANS CE COMMERCE DE PEAUX, CE QUI NE L'EMPÊCHE PAS DE COMPOSER 115 MESSES, PLUS DE 1000 MOTETS, SANS COMPTER DES MADRIGAUX, DES HYMNES, DES CANTIQUES, DES PSAUMES, ETC ....

LE MADRIGAL EST UNE PETITE CHANSON D'AMOUR INSPIRÉE D'UN AIR POPULAIRE, MAIS DONT LA FORME MUSICALE EST SOUVENT TRÈS SAVANTE. LUCA MARENZIO A ÉTÉ TRÈS HABILE DANS CE GENRE TOUT COMME ORENZIO VECCHI DONT NOUS VOYONS CI-CONTRE LA REPRÉSENTATION DE SON OPÉRA-MADRIGAL QUI MET EN SCÈNE UNE FOULE DE PERSONNAGES DONT L'ACTION EST PARTICULIÈREMENT COMPLEXE.



C'EST AU COURS D'UN VOYAGE EN FLANDRE QUE LE VICE-ROI DE SICILE REMARQUE LA TRÈS JOLIE VOIX D'UN ENFANT DE 12 ANS, ET DÉCIDE DE L'EMMENER AVEC LUI: CET ENFANT, C'EST ROLAND DE LASSUS!

LE JEUNE ROLAND APPREND LA MUSIQUE AU COURS DES NOMBREUX PÉRIPLES DE SON MAÎTRE.

ADULTE, ROLAND DE LASSUS VOYAGE EN ITALIE, EN ANGLETERRE, ET SÉJOURNE UN LONG MOMENT À MUNICH OÙ IL DEVIENT MAÎTRE DE CHAPELLE*. SON IMMENSE RENOMMÉE PROVIENT DU NOMBRE CONSIDÉRABLE DE SES CRÉATIONS: PLUS DE 2400 OEUVRES (PLUS QUE CELLES DE BACH ET DE MOZART RÉUNIES!)
AINSI, S'INSPIRANT DE TOUS LES STYLES, ROLAND DE LASSUS EST LE MUSICIEN EUROPÉEN PAR EXCELLENCE.

* LE TITRE DE "MAÎTRE DE CHAPELLE" SERA CONVOITÉ PAR TOUS LES MUSICIENS JUSQU'AU XVIIIe SIÈCLE, CAR IL ASSURE LE BIEN-ÊTRE MATÉRIEL ET UNE CERTAINE LIBERTÉ DE COMPOSER

L'ITALIE, COMME L'ALLEMAGNE, EST UN PUZZLE DE PETITS ÉTATS QUI, QUAND ILS NE FONT PAS LA GUERRE, VEULENT SE DISTINGUER PAR UNE COUR BRILLANTE AVEC LEURS PROPRES ARTISTES. LES MUSICIENS VONT RECHERCHER UN STYLE ORIGINAL BASÉ SUR LA MUSIQUE POPULAIRE LOCALE. C'EST AINSI QU'APPARAÎT LE GENRE ITALIEN, LE GENRE FRANÇAIS, LE GENRE ANGLAIS, ETC....

AU FEU

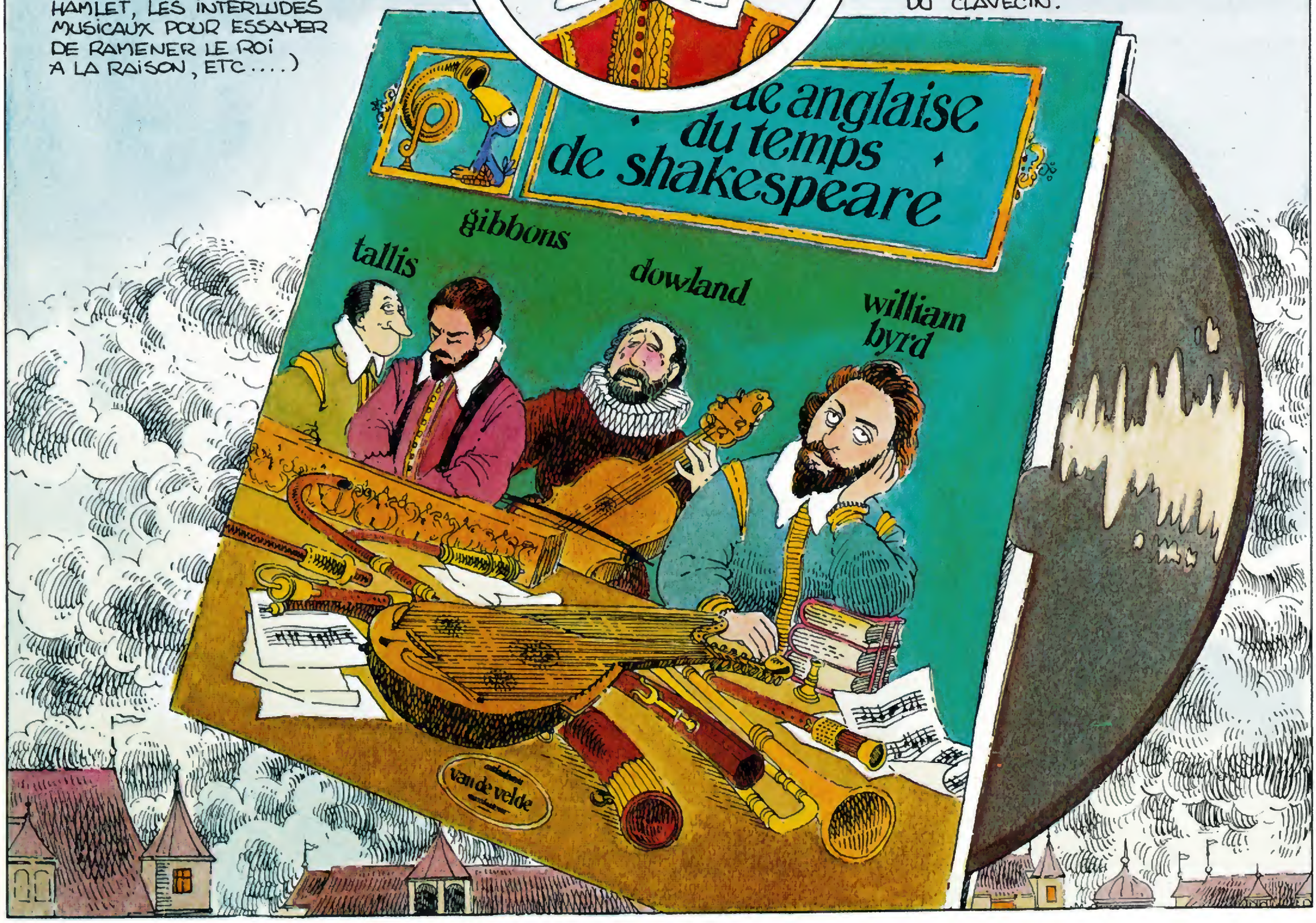
AU FEU

EN ANGLETERRE, EN REVANCHE, AVEC LA CONQUÊTE DE L'AMÉRIQUE ET LE DÉBUT DU COMMERCE AVEC LES INDES, LES RÈGNES DE HENRY VIII, DE MARIE TUDOR ET D'ELISABETH I SONT SOUS LE SIGNE DE LA PROSPÉRITÉ, DE L'ÉCONOMIE ET DES ARTS.

HORMIS LES CHANTS POPULAIRES, LA MUSIQUE RESTE LE PRIVILÈGE DES NOBLES ET DU CLERGÉ. LE ROI HENRY VIII LUI-MÊME EXCELLENT MUSICIEN, FAIT DE SA COUR UN CENTRE MUSICAL.

C'EST AUSSI LE SIÈCLE DU GRAND POÈTE ET DRAMATURGE WILLIAM SHAKESPEARE QUI DONNE À LA MUSIQUE UN RÔLE PRIVILÉGIÉ DANS LA PLUPART DE SES OEUVRES (LE CHANT INSENSÉ D'OPHÉLIE DANS HAMLET, LES INTERLUDES MUSICAUX POUR ESSAYER DE RAMENER LE ROI À LA RAISON, ETC....)

LES MUSICIENS DE CE XVIe SIÈCLE ANGLAIS UTILISENT DANS LEURS COMPOSITIONS LES VIOLES (INSTRUMENTS À CORDES ET À ARCHET), LE LUTH ET LE VIRGINAL, QUI EST UN INSTRUMENT DE LA FAMILLE DU CLAVECIN.



gloooriaa

gloria

gloria

gloria

gloria

gloria

gloria

gloooriaa

C'EST ANDRÉA GABRIELI, MAIS SURTOUT GIOVANNI GABRIELI, SON NEVEU, QUI MARQUENT L'ÉCOLE DE VENISE, CRÉÉE PAR LE FLAMAND WILLAERT.

GIOVANNI GABRIELI, TRÈS SOUCIEUX DE LA NOTION D'ESPACE, UTILISE LES PHÉNOMÈNES D'ÉCHOS DE LA BASILIQUE St MARC EN DISPOSANT PLUSIEURS CHOEURS DANS DIFFÉRENTES NEFS.

A NAPLES: GESUALDO, PRINCE RICHISSIME, ÉCRIT POUR LUI, SANS CONTRAINTE DES MODES DE L'ÉPOQUE. SES LIVRES DE MADRIGAUX SONT SI ORIGINAUX QUE GESUALDO EST ENCORE CONSIDÉRÉ AUJOURD'HUI COMME UN COMPOSITEUR DE MUSIQUE MODERNE. LA VIE PRIVÉE DE GESUALDO EST TRÈS AGITÉE....

TROMPÉ PAR SA FEMME, IL LA TUE, ELLE ET SON AMANT ....

...POUR ÉPOUSER ENSUITE UNE RICHE HÉRITIÈRE.

EN FRANCE, LES RÈGNES TUMULTUEUX DE CATHERINE DE MEDICIS, D'HENRI IV ET DE LOUIS XIII SUCCÈDENT À LA DOUCEUR DE VIVRE DE LA RENAISSANCE DE FRANÇOIS Ier LES GUERRES DE RELIGION, LES COMPLOTS, LES DUELS, LES CRIMES, LES ASSASSINATS, NE LAISSENT PAS BEAUCOUP DE PLACE À LA MUSIQUE. SEULS QUELQUES BALLETS OU AIRS DE COUR ONT SURVÉCU AU MASSACRE!

COMME L'ILLUSTRENT BIEN CES DEUX SCÈNES DE DANSES, QU'ELLES SOIENT POPULAIRES OU ARISTOCRATIQUES, LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ONT JUSQU'A CE SIÈCLE UN RÔLE LIMITÉ A L'ACCOMPAGNEMENT.

MAIS DÈS LA FIN DU XVIème SIÈCLE, DE NOUVEAUX TYPES D'INSTRUMENTS SONT CRÉÉS ET LEURS FAMILLES S'AGRANDISSENT. NOUS ASSISTONS ICI A UN CONCERT OÙ UN CLAVECIN EST ACCOMPAGNÉ PAR:

1. LUTH
2. ORPHARION
3. CÉTERONE
4. TAMBOUR ET TAMBOURIN
5. VIRGINAL
6. VIOLE DE GAMBE
7. COURTAUT
8. VIOLON
9. TROMBONE
10. HARPE
11. BASSON
12. CROMORNE

PRAETORIUS, COMPOSITEUR ALLEMAND, EST L'UN DES PREMIERS A CONSIDÉRER LES INSTRUMENTS POUR LEUR VALEUR MUSICALE PROPRE. IL ÉCRIT D'AILLEURS DES OEUVRES EXCLUSIVEMENT INSTRUMENTALES, ET PUBLIE AU DÉBUT DU XVIIème SIÈCLE UN ÉNORME TRAITÉ OÙ IL DÉVELOPPE SES THÉORIES SUR LES FORMES MUSICALES ET LES INSTRUMENTS.

L'ESPAGNE DE PHILIPPE II TENTE D'IMPOSER SA PUISSANCE MILITAIRE A L'ANGLETERRE, MAIS SA FLOTTE, L'INVINCIBLE ARMADA EST DÉTRUITE EN 1588 PAR LES VAISSEAUX ANGLAIS.

A MADRID, A LA COUR DU DU ROI, SI LES COMPOSITIONS DE MORALÈS OU D'ANTONIO DE CABEZAN SONT ENCORE TRÈS INFLUENCÉES PAR LEURS CONTEMPORAINS FRANÇAIS OU ITALIENS, CELLES DE THOMAS LOUIS DE VICTORIA SONT VÉRITABLEMENT DE CARACTÈRE ESPAGNOL.

AU FEU!

PAS TRES HONNÊTE, MAIS QUEL MUSICIEN!

hassler fer et métaux et musique

DANS L'ALLEMAGNE TRÈS DIVISÉE DE CETTE ÉPOQUE, LES MUSICIENS ALLEMANDS NE MARQUENT PAS BEAUCOUP L'HISTOIRE, SAUF PEUT-ÊTRE HASSLER, ÉLÈVE DE LASSUS ET DES GABRIELI QUI TENTE DE FAIRE UNE SYNTHÈSE ENTRE LE STYLE POLYPHONIQUE ET L'ART VÉNITIEN. HASSLER EST ÉGALEMENT UN HOMME D'AFFAIRES, MAIS SA RÉPUTATION D'HONNÊTETÉ EST PLUS QUE DOUTEUSE.

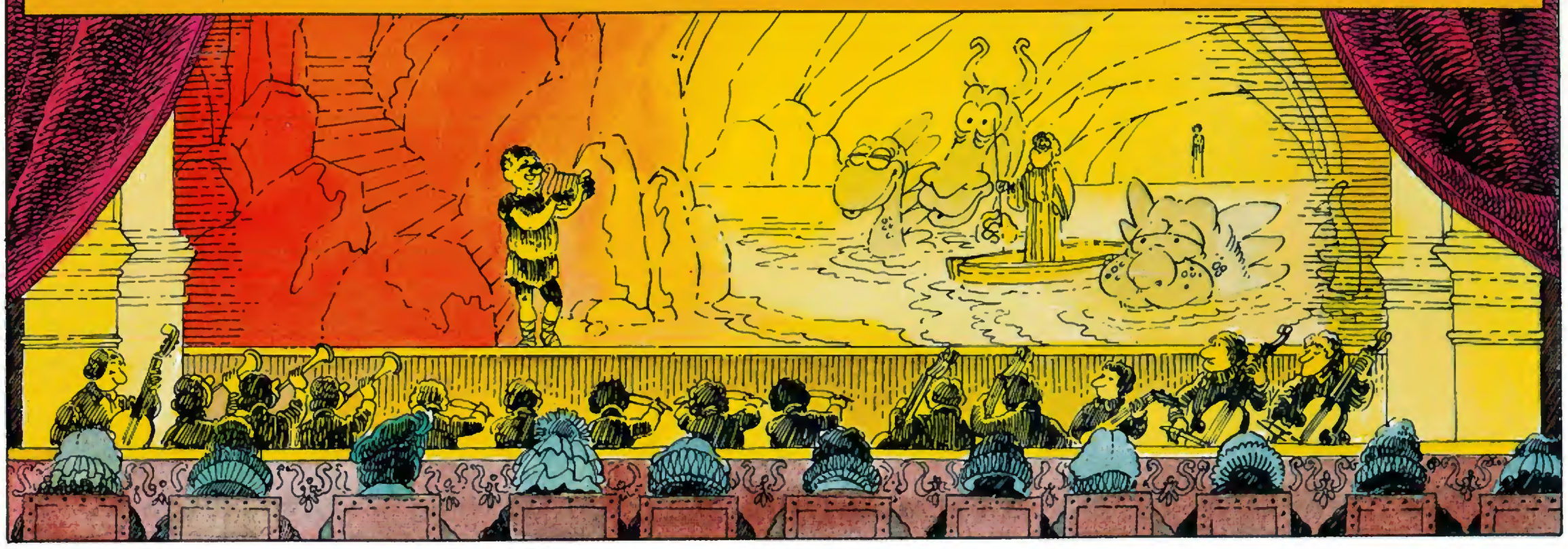
C'EST MARTIN LUTHER, LE CÉLÈBRE MOINE DE LA RÉFORME QUI VA PROMOUVOIR LE CHORAL DANS TOUTES LES NOUVELLES ÉGLISES

LUTHER, PASSIONNÉ DE MUSIQUE, EST PERSUADÉ QUE LE PLUS BEAU CHANT POSSIBLE EST CERTAINEMENT AGRÉABLE A DIEU.

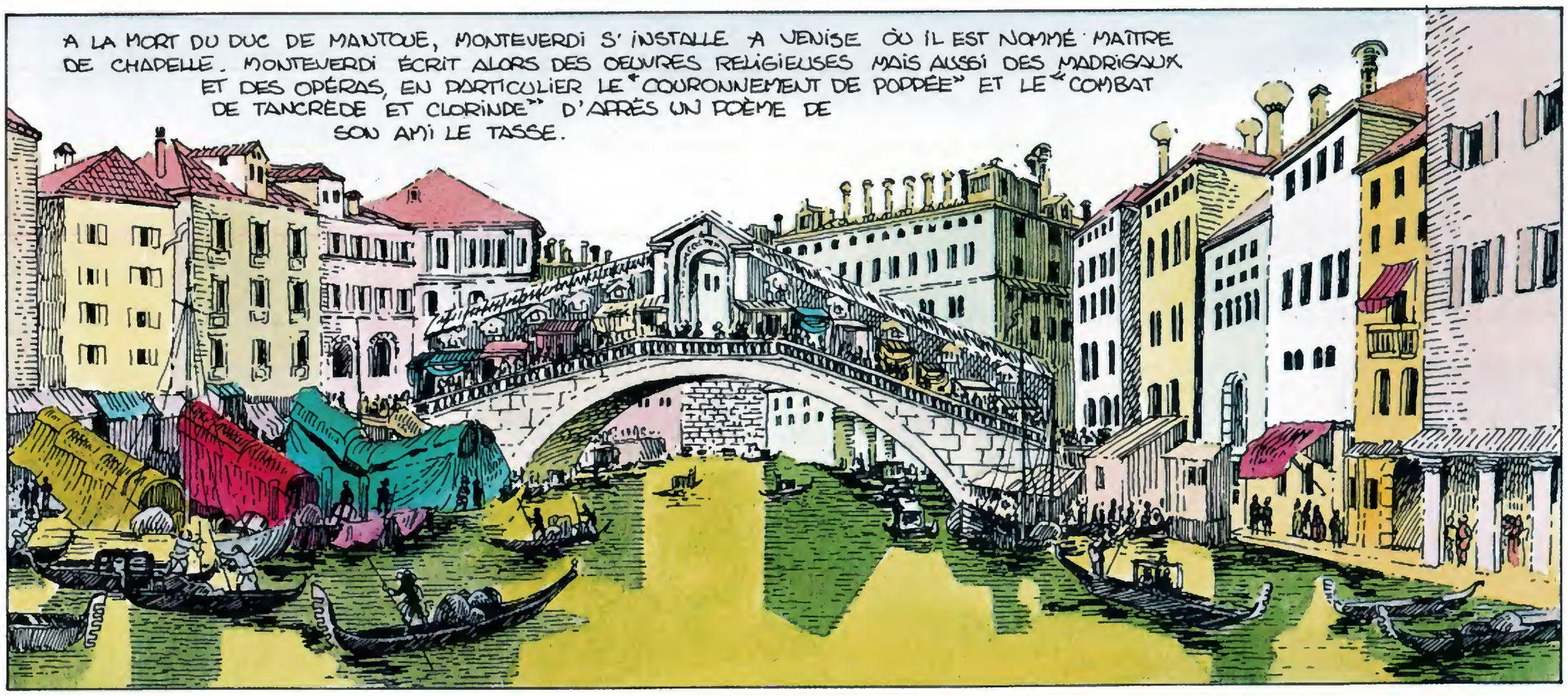
MAIS DEUX FORMES MUSICALES NAISSENT EN ALLEMAGNE: **LE LIED** (POÈME MIS EN MUSIQUE) QUI ATTEINDRA SON APOGÉE AU XIXe SIÈCLE AVEC SCHUBERT EN PARTICULIER. MAIS SURTOUT LE **CHORAL** QUI PERMET DE CHANTER DES PAROLES RELIGIEUSES SUR DES MÉLODIES POPULAIRES.

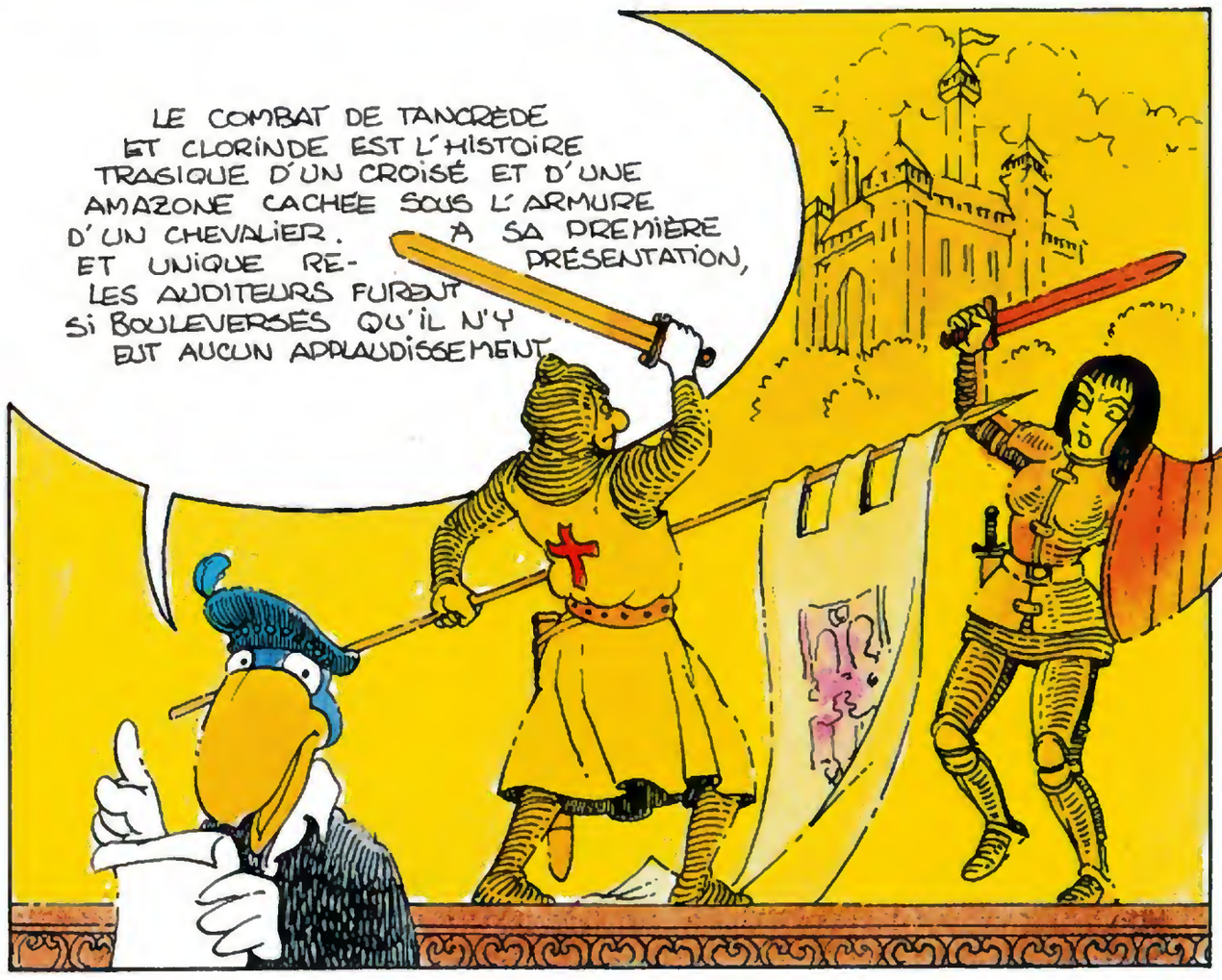
JEAN SÉBASTIEN BACH PORTERA LE CHORAL A UN NIVEAU DE PERFECTION. LA RÉFORME, GRÂCE A LUTHER, SERA AUSSI UN EXTRAORDINAIRE STIMULANT POUR LA MUSIQUE ALLEMANDE QUI S'ENDORMAIT.

ON SE SOUVIENT DE LA LÉGENDE GRECQUE D'ORPHÉE ET D'EURYDICE. CE THÈME SERA TRÈS SOUVENT REPRIS PAR LES MUSICIENS. MONTEVERDI EST L'UN DES PREMIERS À L'UTILISER COMME SUJET DE SON OPÉRA: L'ORPHÉE (1607). OEUVRE CAPITALE PAR SA PERFECTION DE COMPOSITION, L'ORPHÉE EST UNE DATE DANS L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE. C'EST LE PREMIER DRAME LYRIQUE DIGNE DE CE NOM.



À LA MORT DU DUC DE MANTOUE, MONTEVERDI S'INSTALLE À VENISE OÙ IL EST NOMMÉ MAÎTRE DE CHAPELLE. MONTEVERDI ÉCRIT ALORS DES OEUVRES RELIGIEUSES MAIS AUSSI DES MADRIGAUX ET DES OPÉRAS, EN PARTICULIER LE "COURONNEMENT DE POPPÉE" ET LE "COMBAT DE TANCRÈDE ET CLORINDE" D'APRÈS UN POÈME DE SON AMI LE TASSE.





MONTEVERDI MEURT À VENISE DANS LE RESPECT ET L'ADMIRATION DE TOUS. MALHEUREUSEMENT, TRÈS PEU DE SES OEUVRES NOUS SONT PARVENUES, MAIS IL RESTE INCONTESTABLEMENT LE PÈRE DE L'OPÉRA.

MAIS REVENONS EN ITALIE, ET PLUS EXACTEMENT A MANTOUE, DANS LE PALAIS DE VINCENT DE GONZAGUE, DUC DE MANTOUE.

LE DUC EST UN CURIEUX PERSONNAGE, ORIGINAL, VIOLENT ET AVARE. PASSIONNÉ PAR LES ARTS, ALCHIMISTE A SES HEURES, IL PROTÈGE CERTAINS ARTISTES. IL NE LES PAYE PAS, OU PRESQUE PAS, MAIS EN REVANCHE IL EST EN GRANDE PARTIE RESPONSABLE DE LEUR NOTORIÉTÉ, QUI POUR QUELQUES-UNS SERA IMMENSE.

MAIS REGARDONS DE PLUS PRÈS SON PALAIS: AU 2ème ÉTAGE, ON Y VOIT LE PEINTRE RUBENS TRAÇANT LE PORTRAIT DU POÈTE LE TASSE.

AU 1er ÉTAGE, LE PLUS GRAND MUSICIEN ITALIEN DE CE SIÈCLE, CLAUDIO MONTEVERDI, PRÉSENTE A LA DUCHESSE SA TOUTE DERNIÈRE OEUVRE INSTRUMENTALE.

ENFIN DANS LA CAVE, LE DUC CHERCHE ÉPERDUMENT LE SECRET DE LA TRANSFORMATION DU PLOMB EN OR!

VOUS AVEZ VU LE TASSE? IL EST COMPLÈTEMENT FOU: IL SE PREND POUR GODEFROY DE BOUILLON.

EN FRANCE, 1643 : L'HISTOIRE NOUS DIT QUE LE JEUNE JEAN-BAPTISTE LULLY VIENT EN FRANCE COMME MARMITON, CE QUI N'EST PAS CERTAIN ; MAIS CE DONT ON EST SÛR, C'EST QU'À 14 ANS IL EST À LA COUR DE VERSAILLES POUR APPRENDRE L'ITALIEN À LA GRANDE MADEMOISELLE, LA DUCHESSE DE MONTPENSIER.

TOUT EN TRAVAILLANT LA VIOLE ET LA COMPOSITION, IL SE LIE D'AMITIÉ AVEC LE JEUNE ROI LOUIS XIV AUQUEL IL MONTRE DE NOUVEAUX PAS DE DANSE.

LULLY EST BIEN SÛR TRÈS FAVORISÉ PAR LE ROI ET IL PROFITE DE CETTE SITUATION POUR IMPOSER SES OEUVRES.
SES CONTEMPORAINS DOIVENT RESTER DANS L'OMBRE.
C'EST LE CAS DE NICOLAS CAMPRA ET MÊME DE MICHEL DELALANDE, SANS DOUTE LE PLUS GRAND REPRÉSENTANT DE L'ÉCOLE DE VERSAILLES AVEC DES OEUVRES MAJEURES TELLES QUE LES SYMPHONIES POUR LES SOUPERS DU ROY, LE MAGNIFICAT ET LE TE DEUM.

DELALANDE
CHARPENTIER
COUPERIN

SEUL MARC-ANTOINE CHARPENTIER ÉCHAPPE À LA DICTATURE DE LULLY, PEUT-ÊTRE PARCE QU'IL VÉCUT 17 ANS DE PLUS QUE LE GRAND ITALIEN, IL TRAVAILLE AVEC MOLIÈRE ET ÉCRIT DES OEUVRES BRILLANTES ET TRIOMPHALES, TEL LE FAMEUX TE DEUM.

L'INDICATIF CÉLÈBRE DE L'EUROVISION.

DIRECTEUR DE "TOUT LE THÉÂTRE EN MUSIQUE", COMPOSITEUR DE LA MUSIQUE INSTRUMENTALE DU ROY, LULLY IMPOSE SA PERSONNALITÉ DE COMPOSITEUR ET DE CHEF PENDANT 16 ANS.

IL COLLABORE AVEC MOLIÈRE, RÉGLANT LES DANSES DE SES COMÉDIES-BALLETS, PAR EXEMPLE, LE BOURGEOIS GENTILHOMME. C'EST EN DIRIGEANT SON TE-DEUM QU'IL SE HEURTE LE PIED AVEC LA LOURDE CANNE QU'IL UTILISE POUR DIRIGER ET MARQUER LA MESURE. IL MEURT PEU APRÈS DES COMPLICATIONS DE CETTE BLESSURE.

LA MUSIQUE ALLEMANDE DU XVIIème SIÈCLE PROFITE DE L'IMPULSION DONNÉE PAR LA RÉFORME. ELLE RESTE CEPENDANT TRÈS INFLUENCÉE PAR LA MUSIQUE ITALIENNE.

FILS D'UN AUBERGISTE DE LA FORÊT NOIRE, SCHÜTZ ÉTUDIE LA MUSIQUE A VENISE OÙ IL REÇOIT L'ENSEIGNEMENT DES GABRIELI.

*

DE RETOUR EN ALLEMAGNE, HEINRICH SCHÜTZ OBTIENT UN POSTE D'ORGANISTE, SES COMPOSITIONS SONT ESSENTIELLEMENT RELIGIEUSES ET VOCALES.

SES OEUVRES LES PLUS CONNUES SONT, SANS DOUTE, LES PSAUMES DE DAVID POUR CHOEURS ET ORCHESTRES.

AU FEU

MAIS LA GUERRE DE TRENTE ANS ÉCLATE. C'EST LA RUINE DE NOMBREUX PETITS ÉTATS ALLEMANDS, ET LA PLUPART DES MUSICIENS SONT ENGAGÉS DE FORCE DANS LES ARMÉES QUI PARTENT AU COMBAT.

ET LES MUSICIENS SE FAISANT RARES, SCHÜTZ COMPOSE DES OEUVRES POUR DES PETITES FORMATIONS MUSICALES.

APRES AVOIR VÉCU A LA COUR DU DANEMARK, HEINRICH SCHÜTZ REVIENT FINIR SA VIE EN ALLEMAGNE. A SA MORT, IL LAISSE DES PSAUMES, DES PASSIONS, DES CONCERTS RELIGIEUX, DES MADRIGAUX, ET UN MAGNIFIQUE ORATORIO DE NOËL.

1666 : C'EST L'ANNÉE DU GRAND INCENDIE DE LONDRES.

GOSH!

NICE WARM DAY, ISN'T IT?

GOLLY!

GOOD MORNING

L'ANGLETERRE EST TOUTE PUISSANTE, AVEC LE DÉBUT DE LA CONQUÊTE DE SON FUTUR EMPIRE, SURTOUT EN AMÉRIQUE OU LES COLONS ANGLAIS IMPLANTENT NON SEULEMENT LEUR ÉCONOMIE, MAIS AUSSI LEURS ARTS, DONT, BIEN SÛR, LA MUSIQUE !

UN TRÈS GRAND MUSICIEN MARQUE L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE ANGLAISE: HENRY PURCELL. ORGANISTE DE WESTMINSTER, COMPOSITEUR DE LA COUR, PURCELL ÉCRIT DANS TOUS LES STYLES ET TOUS LES GENRES (OEUVRES RELIGIEUSES, OEUVRES VOCALES ET INSTRUMENTALES....

PURCELL MEURT TRÈS JEUNE (A 37 ANS), EN LAISSANT DES CHEFS-D'OEUVRES DONT LE PLUS GRAND EST SANS DOUTE SON OPÉRA "DIDON ET ÉNÉE".

...CHANSONS DE TAVERNES, ETC...

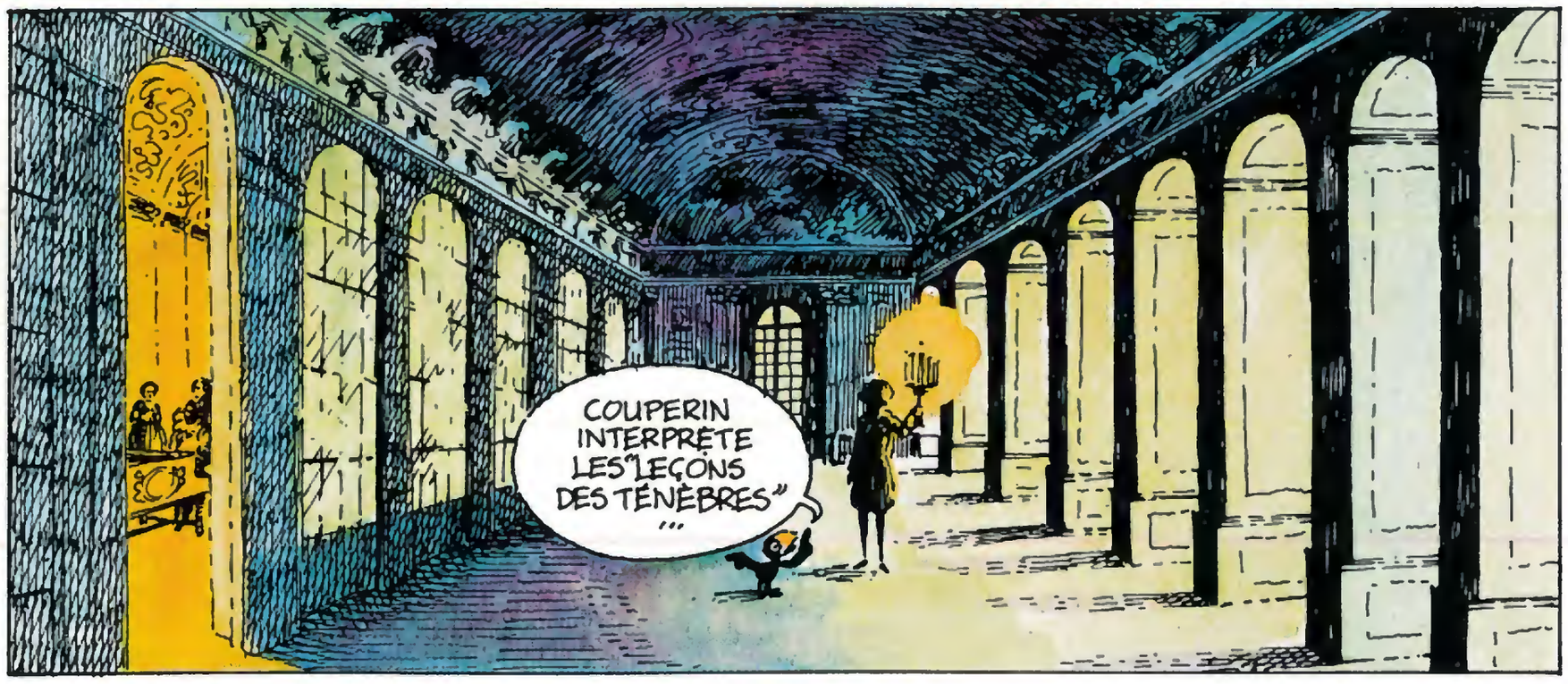
IT'S A LONG WAY TO TIPPERARY ...

TOUVOURS EN FRANFFE ....

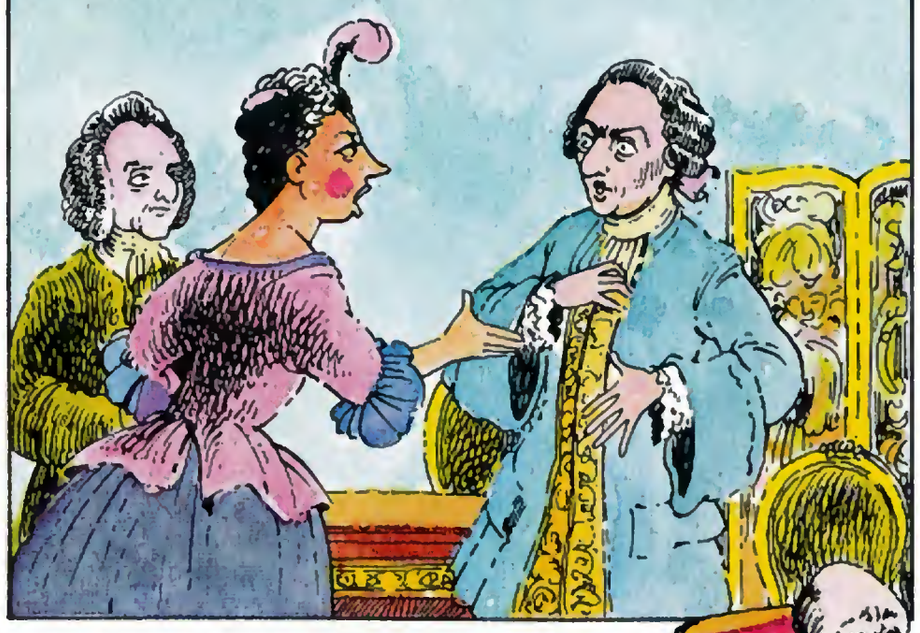
... A L'ÉPOQUE DES FABLES DE LA FONTAINE.

LA FIN DU XVIIeme SIÈCLE FRANÇAIS VOIT LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV. LES FÊTES FASTUEUSES DE VERSAILLES DISPARAISSENT, ET UNE CERTAINE AUSTÉRITÉ MÉLANCOLIQUE ENVAHIT LE CHÂTEAU ET LA COUR.

FRANÇOIS COUPERIN NAÎT EN 1688 DANS CETTE FRANCE A BOUT DE SOUFFLE, VIRTUOSE DE L'ORGUE ET DU CLAVECIN, IL ÉCRIT BEAUCOUP POUR CES DEUX INSTRUMENTS ET RESTE LE MAITRE INCONTESTÉ DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE CLAVECIN.



LA MUSIQUE FRANÇAISE S'AFFIRME AU DÉTRIMENT DE LA MUSIQUE ITALIENNE, ET LA LUTTE EST ACHARNÉE ENTRE LES MÉLOMANES DE CE DÉBUT DU XVIIIeme SIÈCLE. C'EST LA FAMEUSE "QUERELLE DES BOUFFONS".
CERTAINS, COMME VOLTAIRE ET RAMEAU SOUTIENNENT INCONDITIONNELLEMENT L'OPÉRA FRANÇAIS ET D'AUTRES, COMME JEAN-JACQUES ROUSSEAU NE JURENT QUE PAR L'OPÉRA ITALIEN.
MÊME LE COUPLE ROYAL EST DIVISÉ PAR CETTE QUERELLE: LA REINE POUR LES ITALIENS, LE ROI POUR LES FRANÇAIS.



LE GRAND MAÎTRE DE L'OPÉRA FRANÇAIS EST JEAN-PHILIPPE RAMEAU.

EN PLUS DE SES 32 OPÉRAS PARMI LESQUELS "CASTOR ET POLLUX" "HIPPOLYTE ET ARICIE", ET SURTOUT "LES INDES GALANTES" RAMEAU EST UN GRAND THÉORICIEN DE LA MUSIQUE. IL ÉCRIT ÉGALEMENT DE NOMBREUSES OEUVRES POUR CLAVECIN ET LES "PIÈCES EN CONCERT" OU POUR LA PREMIÈRE FOIS DES INSTRUMENTS JOUENT EN SOLISTES.

LA VILLE DE VENISE MONTE DES OPÉRAS DONT LES MISES EN SCÈNE SONT DÉLIRANTES.

L'ESSOR DE LA MUSIQUE INSTRUMENTALE EST ÉTROITEMENT LIÉ A LA PERFECTION ATTEINTE PAR LA LUTHERIE ITALIENNE. C'EST L'AVÈNEMENT DU CONCERTO * LE PLUS FAMEUX DES LUTHIERS EST ANTONIO STRADIVARI ÉLÈVE DE AMATI. LE SECRET DE LA GRANDE QUALITÉ SONORE DE SES INSTRUMENTS TIENDRAIT A LA COMPOSITION DU VERNIS QUI LES RECOUVRE.

J' PEUX JOUER AVEC ?

AH, CE CORELLI ...

AH, CE MARCELLO ...

AH, CE TORELLI ...

AH, CES RAVIOLIS

LE CONCERTO PERMET A UN SOLISTE, ACCOMPAGNÉ PAR L'ORCHESTRE DE DÉMONTRER TOUTE SA VIRTUOSITÉ. VIVALDI EXCELLERA DANS CETTE FORME.
DANS LE CONCERTO GROSSO, UN PETIT GROUPE D'INSTRUMENTS DIALOGUE AVEC UNE FORMATION PLUS IMPORTANTE. TORELLI, CORELLI, EN FURENT LES PRINCIPAUX CRÉATEURS.

* LE CONCERTO EST UNE COMPOSITION MUSICALE DANS LAQUELLE UN OU PLUSIEURS INSTRUMENTS SOLISTES DIALOGUENT AVEC L'ORCHESTRE.

L'ALLEMAGNE ET L'AUTRICHE SONT DIVISÉES EN UNE MULTITUDE DE PETITS ÉTATS. LES PRINCES QUI LES GOUVERNENT, TRÈS SOUVENT MUSICIENS, ORGANISENT DES FÊTES OÙ SONT JOUÉS DES OPÉRAS ITALIENS.

C'EST SURTOUT DANS L'ALLEMAGNE DU SUD, CATHOLIQUE, AVEC PACHELBEL ET LE CÉLÈBRE VIOLONISTE BIBER, QU'APPARAÎT UN ART MUSICAL NOUVEAU, L'ÉCOLE VIENNOISE.

PRÊTONS L'OREILLE À L'AUDITION DE LA "PROCESSION DES PAYSANS" DE BIBER.

LE NORD, PLUS PROTESTANT, RÉSISTE MIEUX À CETTE INVASION ITALIENNE. L'ORGANISTE BUXTEHUDE, DANOIS D'ORIGINE, INSTALLÉ À LÜBECK, EST LE CRÉATEUR D'UNE DES PREMIÈRES ORGANISATIONS DE CONCERTS PAYANTS: "LES MUSIQUES DU SOIR".

SA RENOMMÉE EST TELLE QUE JEAN-SÉBASTIEN BACH, ÂGÉ DE 20 ANS, FERA 300 KMS À PIED POUR VENIR L'ÉCOUTER.

NÉ EN 1685 A HALLE, EN ALLEMAGNE GEORG FRIEDRICH HAENDEL EST APPELÉ A VIVRE UNE EXISTENCE EXTRAORDINAIRE.

A 8 ANS, IL EST DÉJA ORGANISTE. IL FERA DES ÉTUDES DE DROIT, QU'IL N'AIMERA GUÈRE. IL PRÉFÈRE PARTIR EN ITALIE, OÙ IL SE CONSACRE ENTIÈREMENT A LA MUSIQUE. MALGRÉ LE SUCCÈS QU'IL REMPORTE HAENDEL REVIENT EN ALLEMAGNE. LE PRINCE ÉLECTEUR DE HANOVRE LE NOMME MAÎTRE DE CHAPELLE.

HAENDEL DEMANDE ALORS UN CONGÉ POUR PARTIR EN ANGLETERRE OÙ IL S'INSTALLE DÉFINITIVEMENT. SA SITUATION, A LONDRES, DEVIENT BRILLANTE APRÈS SON PREMIER SUCCÈS, L'OPÉRA « RINALDO ».

MAIS EN 1714, LORSQUE L'ÉLECTEUR DE HANOVRE ACCÈDE AU TRÔNE D'ANGLETERRE, HAENDEL, ALORS AU SOMMET DE SA GLOIRE, SE TROUVE DANS UNE SITUATION DÉLICATE. MAIS IL ARRIVE A REGAGNER LES FAVEURS DE SON ANCIEN MAÎTRE, EN LUI DÉDIANT LES SUPERBES FANFARES DE LA « WATER MUSIC ».

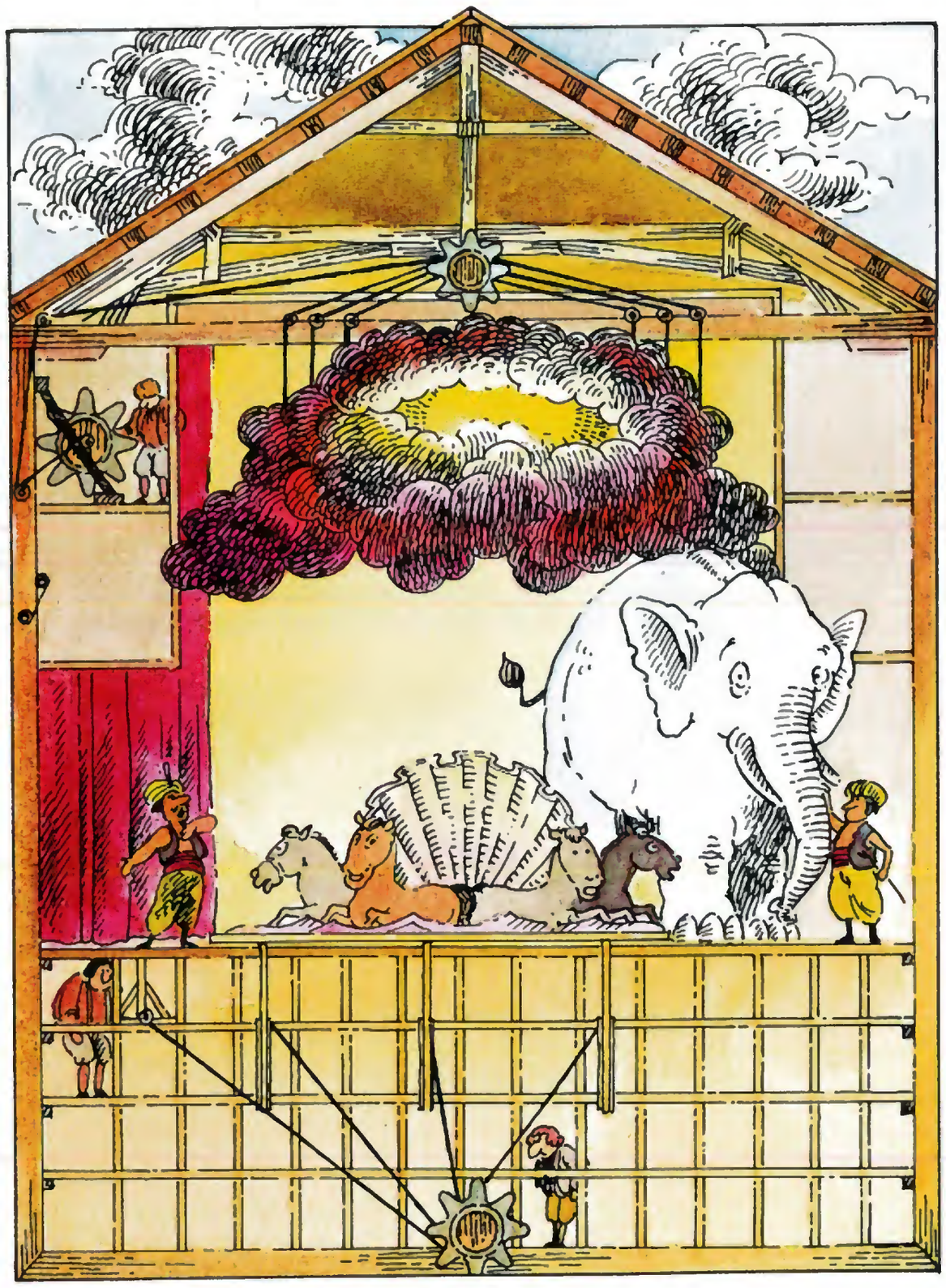
LA PUISSANCE DE TRAVAIL DE HAENDEL EST STUPÉFIANTE. IL COMPOSE « LE MESSIE » EN 3 SEMAINES, A PEU PRÈS LE TEMPS QU'IL FAUT A UN COPISTE TRÈS RAPIDE POUR TRANSCRIRE LA PARTITION !

LA PRODUCTION DE HAENDEL EST ÉGALEMENT PRODIGIEUSE: 40 OPÉRAS, UNE TRENTAINE D'ORATORIOS, DES CONCERTOS POUR ORGUE QU'IL ÉXÉCUTE PENDANT LES INTERMÈDES DE SES ORATORIOS, DES "CONCERTO-GROSSO", 5 TE DEUM, ETC ....

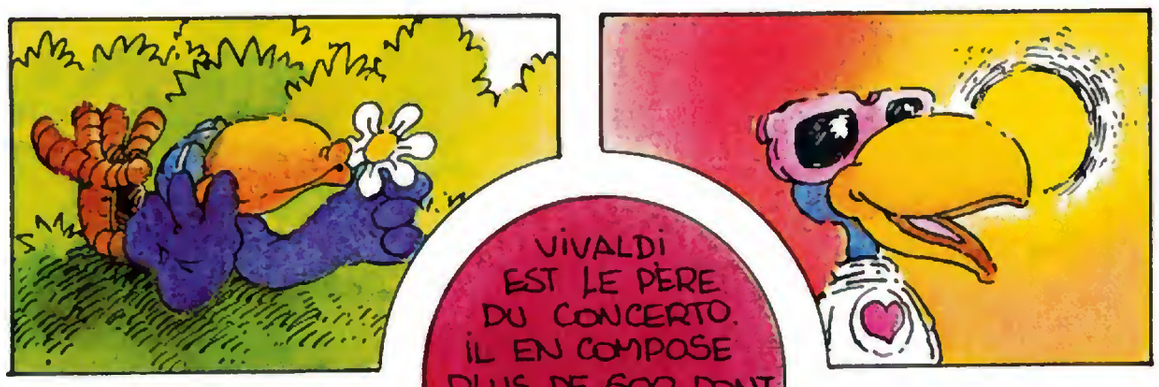
SES COMPOSITIONS DE PLEIN AIR, COMME LA « WATER MUSIC" ET LES « FIREWORK MUSIC » CONTIENNENT LES PLUS BELLES PAGES DE SON OEUVRE.

TRÈS INFLUENCÉE PAR LE CARNAVAL ET QUES VÉNITIENNES, LA MUSIQUE DE VIVALDI EST AIMABLE, CHARMANTE, SPIRITUELLE, ENSOLEILLÉE : C'EST CE QUI CARACTÉRISE SES OPÉRAS A GRANDE MISE EN SCÈNE.

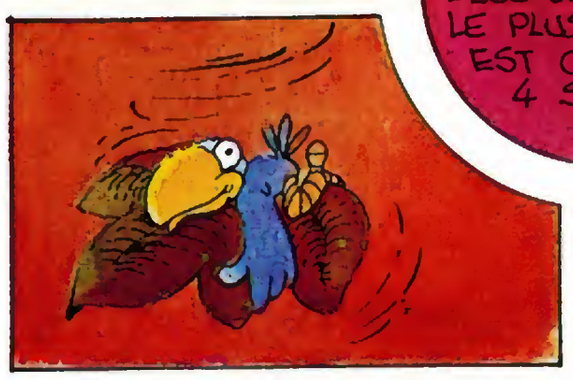
LES MUSI -



ORDONNÉ PRÊTRE, IL EST AUSSI PROFESSEUR DE VIOLON D'UN SÉMINAIRE DE VENISE OÙ IL ENSEIGNE LA MUSIQUE A DE JEUNES ORPHELINES. CERTAINES D'ENTRE ELLES FORMENT UN EXCELLENT ORCHESTRE QU'ANTONIO DIRIGE AVEC UN RÉEL PLAISIR.



VIVALDI EST LE PÈRE DU CONCERTO. IL EN COMPOSE PLUS DE 600, DONT LE PLUS CÉLÈBRE EST CELUI DES 4 SAISONS



DE PLUS, BACH DOIT CONSACRER UNE PARTIE DE SON TEMPS A L'ENSEIGNEMENT. SES ÉLÈVES JEUNES OU MOINS JEUNES, NE SONT PAS TOUJOURS EXCESSIVEMENT DOUÉS.

MALGRÉ TOUTES CES OBLIGATIONS, BACH TROUVE QUAND MÊME LE TEMPS DE JOUER AVEC SES MEILLEURS ÉLÈVES DANS LA FAMEUSE BRASSERIE ZIMMERMANN.

PAS TOUJOURS FACILE DE COMPOSER DES ORATORIOS, DES FUGUES, DES CONCERTOS,.... ENTOURÉ DE 20 ENFANTS....

VOUS PARLEZ D'UNE AMBIANCE! ....

ET C'EST TOUS LES JOURS COMME ÇA?

BACH MEURT EN 1750. SON OEUVRE EST IMMENSE, MESSES, PASSIONS, CANTATES, CONCERTOS, SONATES. MAIS LA FORME MUSICALE QUE BACH PORTE AU NIVEAU DE LA PERFECTION EST LA FUGUE *. TRÈS CÉLÈBRE DE SON VIVANT POUR SES TALENTS DE VIRTUOSE, SON GÉNIE DE COMPOSITEUR NE SERA RECONNU QUE BEAUCOUP PLUS TARD.

L'UNE DES DERNIÈRES JOIES DE SA VIE EST L'ACCUEIL CHALEUREUX DU ROI FRÉDÉRIC II DE PRUSSE A POTSDAM. LE SOUVERAIN, LUI-MÊME EXCELLENT FLÛTISTE, SE FAIT UN HONNEUR D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR LE VIEUX MAÎTRE PENDANT UN CONCERT A LA COUR.

* DANS UNE FUGUE, UN THÈME ET SES IMITATIONS SUCCESSIVES FORMENT PLUSIEURS PARTIES QUI SEMBLENT SE FUIR ET SE POURSUIVRE L'UNE L'AUTRE.

DU XVIème AU XVIIIème SIÈCLE, LA FAMILLE ALLEMANDE BACH EST UNE VÉRITABLE DYNASTIE DE MUSICIENS DONT LE PLUS GRAND EST INCONTESTABLEMENT JEAN-SÉBASTIEN.

ET MOI ?

NÉ EN 1685 (COMME HAENDEL), ORPHELIN À 10 ANS, PASSIONNÉ DE MUSIQUE, TRAVAILLANT JOUR ET NUIT, LE JEUNE JEAN-SÉBASTIEN DÉMONTRE TRÈS VITE SES DONS EXTRAORDINAIRES POUR L'INTERPRÉTATION (ORGUE ET CLAVECIN) ET POUR L'ÉTUDE DE LA MUSIQUE. IL EST PARTICULIÈREMENT IMPRESSIONNÉ PAR LA MUSIQUE FRANÇAISE.

SES QUALITÉS DE VIRTUOSE SONT TELLES QUE, LORS D'UN CONCOURS D'ORGUE, ELLES FONT FUIR TOUS SES CONCURRENTS.

J'VOUDRAIS BIEN VOUS Y VOIR !

JEAN-SÉBASTIEN-BACH SERT À LA COUR DE PLUSIEURS PRINCES ALLEMANDS. MAIS C'EST SANS DOUTE LE PRINCE DE COETHEN QUI RECONNAÎT LE MIEUX SON TALENT. C'EST À SON SERVICE QU'IL ÉCRIT LES PAGES MAÎTRESSES DE SON OEUVRE INSTRUMENTALE : LES SUITES ET LES CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS.

APRÈS LA MORT DE SA PREMIÈRE FEMME, MARIA BARBARA, BACH ÉPOUSE LA JEUNE CHANTEUSE ANNA MAGDALENA QUI LUI DONNERA 13 ENFANTS. (IL EN AVAIT DÉJÀ 7 !)

À 38 ANS, BACH ACCEPTE LE POSTE DE "CANTOR" DE L'ÉGLISE St THOMAS DE LEIPZIG. SON CONTRAT L'OBLIGE À FOURNIR UNE OEUVRE NOUVELLE POUR CHAQUE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE. IL COMPOSE AINSI (ENTRE AUTRES), 300 CANTATES, UNE PAR DIMANCHE !

EN CETTE FIN DU XVIII ème SIÈCLE, L'ALLEMAGNE ET L'AUTRICHE SONT LES CENTRES DE L'ACTIVITÉ MUSICALE. EN PLEINE TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE, LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE DE MANIÈRE TRÈS SENSIBLE ET LES MUSICIENS ACQUIÈRENT UNE CERTAINE INDÉPENDANCE PAR RAPPORT AUX PRINCES, LEURS ANCIENS EMPLOYEURS. MAIS CETTE LIBERTÉ EST CHÈRE ET POUR VIVRE ILS DOIVENT DONNER DES LEÇONS, DES CONCERTS PUBLICS ET CONFIER LEURS OEUVRES A DES ÉDITEURS. C'EST AINSI QUE LE MONDE MUSICAL SORT DE SON CARCAN ARISTOCRATIQUE.

REGARDE, PETIT, CET ARBRE REPRÉSENTE L'ÉVOLUTION DES FORMATIONS MUSICALES. LES HOMMES ONT COMMENCÉ PAR NOUS IMITER, MAIS DEPUIS: QUEL PROGRÈS!

CUI, CUI,

AMI DE BACH, TRÈS INFLUENCÉ PAR LA MUSIQUE FRANÇAISE DE LULLY ET DE CAMPRA, GEORG PHILIPP TELEMANN VIT A HAMBOURG. IL COMPOSE DANS TOUS LES GENRES UNE MUSIQUE RÉALISANT LA SYNTHÈSE DES DIVERS COURANTS DE L'ÉPOQUE.

BRILLANTE, MONDAINE, DÉCORATIVE, SANS ÊTRE SUPERFICIELLE, LA MUSIQUE DE SES OPÉRAS DONNE AUX INSTRUMENTS SOLISTES LE RÔLE D'ACTEURS. AINSI DANS "DON QUICHOTTE"; UN INSTRUMENT REMPLACE LA VOIX HUMAINE.

3 FILS DE BACH QUI SONT D'EXCELLENTS MUSICIENS— KARL PHILIPP EMMANUEL, FILLEUL DE TELEMANN, WILHELM FRIEDEMANN, ET JEAN CHRÉTIEN — FONT LA TRANSITION DE STYLE ENTRE LEUR PÈRE ET L'ÉCOLE PRÉROMANTIQUE DE HAYDN ET DE MOZART.

AVEC MON FRISSONOMÈTRE, JE MESURE LE DEGRÉ DE PÂMOISON/ÉMOTION MANIFESTÉ PAR LES DAMES EXPOSÉES AUX EXQUISES NUANCES DE LA MUSIQUE.

BOCCHERINI ET SAMMARTINI EN ITALIE, MAIS SURTOUT STAMITZ EN ALLEMAGNE PERMETTENT L'ESSOR DE LA SYMPHONIE DONT LA FORME EST FIXÉE PAR L'ÉCOLE DE MANNHEIM. L'ORCHESTRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, RECHERCHE DES NUANCES D'INTERPRÉTATION.

L'OEUVRE DE HAYDN EST L'ILLUSTRATION MÊME DU GENRE DIT "CLASSIQUE"; SES QUATUORS ET SES SYMPHONIES SONT CE QU'IL Y A DE PLUS PARFAIT DANS LE GENRE.

SA RÉPUTATION GRANDIT ET SES OEUVRES SONT JOUÉES PARTOUT EN EUROPE. À LA MORT DU PRINCE ESTERHAZY, IL SE REND PAR DEUX FOIS À LONDRES OÙ IL EST REÇU AVEC ENTHOUSIASME. LES ANGLAIS TENTENT DE LE RETENIR, MAIS, CONTRAIREMENT À HAENDEL, IL NE RESTE PAS.

PAPA HAYDN - LES MUSICIENS QU'IL AIDE L'APPELLENT AINSI - EST AUSSI SURNOMMÉ LE PÈRE DE LA SYMPHONIE. IL EN ENFANTE PLUS DE 100 !

À UN CONCERT, LA FOULE ENTHOUSIASTE SE LÈVE POUR APPLAUDIR LE MAÎTRE ET SE RAPPROCHE DE LA SCÈNE; ALORS, UN LUSTRE MONUMENTAL S'ÉCRASE, PULVÉRISANT LES SIÈGES VIDES: AUCUNE VICTIME. CET ÉVÉNEMENT DONNE SON NOM À LA SYMPHONIE: "LE MIRACLE."

JOSEPH HAYDN MEURT À VIENNE EN 1809, L'ANNÉE OÙ NAPOLÉON ENTRE EN AUTRICHE.

1789: LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. CE GRAND MOUVEMENT POPULAIRE VA SECOUER TOUTE LA SOCIÉTÉ ET LA MUSIQUE N'Y ÉCHAPPE PAS. DES ORCHESTRES ET DES CHOEURS GIGANTESQUES ACCOMPAGNENT LES CÉRÉMONIES SOLENNELLES. LES GRANDS MUSICIENS DU DÉBUT DU XVIIIème SIÈCLE SONT PROFONDÉMENT MARQUÉS PAR CETTE RÉVOLUTION QUI EST AUSSI CELLE DES IDÉES. LEUR DÉSIR DE LIBERTÉ S'ACCENTUE.

C'EST LE FILS DU GARDE FORESTIER D'UN PRINCE ALLEMAND QUI VA DONNER A L'OPÉRA UN SOUFFLE NOUVEAU. CHRISTOPHE WILLIBALD GLUCK NAÎT EN 1714 DANS LE HAUT-PALATINAT.

GLUCK! GLUCK!

L'OPÉRA ITALIEN EST EN PLEINE DÉCADENCE, TRANSFORMÉ EN UNE VÉRITABLE EXHIBITION DE CHANTEURS. GLUCK VEUT LUI RENDRE SA DIGNITÉ EN SIMPLIFIANT LE LIVRET ET EN DÉPOUILLANT LA MUSIQUE DE TOUT ORNEMENT INUTILE. SON PLUS CÉLÈBRE OPÉRA EST « ORPHÉE ET EURIDYCE ».

LES ŒUVRES DE GLUCK SONT JOUÉES PARTOUT EN EUROPE.

MAIS UNE « GUERRE » L'OPPOSE À PICCINI, DÉFENSEUR DE LA VRAIE TRADITION ITALIENNE. LES DEUX COMPOSITEURS S'AFFRONTENT SUR UN MÊME SUJET : « IPHIGÉNIE EN TAURIDE ». LA VICTOIRE REVIENT AUX « GLUCKISTES ». L'OPÉRA RETROUVE SA SIMPLICITÉ ET SON UNITÉ.

JOSEPH HAYDN ENTRE À 8 ANS À LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE VIENNE.

SA VOIX, COMMENÇANT À MUER, IL EST RENVOYÉ.

IL DEVIENT ALORS VIOLONCELLISTE DE SÉRÉNADE ET PROFESSEUR DE PIANO.

MAIS LA CARRIÈRE DE HAYDN PREND UN TOURNANT DÉCISIF LORSQU'IL EST ENGAGÉ COMME MAÎTRE DE CHAPELLE CHEZ LE PRINCE ESTERHAZY.
UN CONTRAT DRACONIEN LE LIE À SON NOUVEAU MAÎTRE ET POURTANT IL NE SEMBLE PAS QUE HAYDN EN SOUFFRE. UN ORCHESTRE ET UN CHŒUR DE GRAND TALENT SONT À SA DISPOSITION, CE QUI LUI PERMET DE COMPOSER DE LA MUSIQUE RELIGIEUSE, DES OPÉRAS, DES QUATUORS, ET LA MOITIÉ DE SES SYMPHONIES.

C'EST LE "VIRTUOSE-PRODIGE" QUI AVAIT FAIT LA GLOIRE DE MOZART. ADULTE, IL N'ÉTONNE PLUS ET SON GÉNIE DE COMPOSITEUR N'EST PAS RECONNU.

LA SITUATION MATÉRIELLE DE MOZART, COUVERT DE DETTES, EMPIRE DE JOUR EN JOUR.

POUR SURVIVRE, MOZART EST CONTRAINT DE DONNER DES LEÇONS DE PIANO.

QUAND SON PROTECTEUR JOSEPH II MEURT EN 1790, SA SITUATION DEVIENT CATASTROPHIQUE.

IL COMPOSE CEPENDANT DES OEUVRES SUBLIMES TELLES LE CONCERTO POUR PIANO, "LE COURONNEMENT" OU L'OPÉRA "DON JUAN" TRES MAL REÇU A VIENNE, QUI TROUVE LE SUJET IMMORAL.

EN 1791, UN MYSTÉRIEUX PERSONNAGE VIENT LUI COMMANDER UN REQUIEM. INACHEVÉ, IL SERA SON "CHANT DU CYGNE"...

J. Deyme

ALORS QU'AU MÊME MOMENT, SON OPÉRA "LA FLÛTE ENCHANTÉE" DÉCHAINE UN FANTASTIQUE ENTHOUSIASME.

DEUX MOIS PLUS TARD, MOZART MEURT DANS LA PLUS GRANDE MISÈRE. IL A 35 ANS. SON CORPS EST JETÉ DANS LA FOSSE COMMUNE

MOZART RÉALISE LA SYNTHÈSE DE DEUX SIÈCLES DE MUSIQUE, MAIS C'EST AVANT TOUT SA PROPRE PERSONNALITÉ QU'IL EXPRIME: INTELLIGENCE, TENDRESSE ET PASSION SONT LES TRAITS DE SON GÉNIE QUI SE RETROUVENT DANS TOUTE SON OEUVRE.

LE MONDE ENTIER CONNAÎT L'ÉTONNANTE ENFANCE DE WOLFGANG AMADEUS MOZART, VIRTUOSE ET MUSICIEN PRODIGE. MOZART COMPOSE SES PREMIÈRES OEUVRES A 5 ANS AVANT D'APPRENDRE A LIRE ET A ÉCRIRE.

SON PÈRE, LEOPOLD MOZART, ENTREPREND PENDANT 10 ANS UNE LONGUE SÉRIE DE VOYAGES DANS LES VILLES D'EUROPE OÙ WOLFGANG ET SA SOEUR SE PRODUISENT EN CONCERT.

WOLFGANG DEVIENT LA "COQUELUCHE" DE LA HAUTE SOCIÉTÉ. A VIENNE, IL ÉMERVEILLE LA FAMILLE IMPÉRIALE ET LA FUTURE REINE DE FRANCE, MARIE-ANTOINETTE.

MOZART REVIENT A SALZBOURG, SA VILLE NATALE, ET ENTRE AU SERVICE DU PRINCE ARCHEVÊQUE. IL COMPOSE NON SEULEMENT DES OEUVRES RELIGIEUSES, MAIS AUSSI DES SÉRÉNADES.

MAIS MOZART IMPRÉGNÉ DES NOUVELLES IDÉES DE LIBERTÉ, NE SUPPORTE PLUS L'AUTORITÉ DE SON ARCHEVÊQUE. C'EST AU COURS D'UNE DISCUSSION ANIMÉE QU'IL EST CHASSÉ PAR LE PRINCE

ET MOZART SE RETROUVE A VIENNE, LIBRE!

1782 VOIT LE DÉBUT D'UNE VIE HEUREUSE A VIENNE OÙ MOZART ÉPOUSE CONSTANCE. IL REÇOIT BEAUCOUP DE COMMANDES DES NOBLES ET DES GRANDS BOURGEOIS MAIS SURTOUT DE L'EMPEREUR JOSEPH II.

QUELQUES OEUVRES ÉCRITES A CETTE ÉPOQUE: LA MESSE EN UT, L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, LES NOCES DE FIGARO.

EN EFFET, LA FORME SYMPHONIQUE DEVIENT POUR BEETHOVEN UN MOYEN DE TRADUIRE SES PROPRES SENTIMENTS, DE SE METTRE EN SCÈNE. LA SYMPHONIE "PASTORALE", LA 6ème EST UN BON EXEMPLE. BEETHOVEN COMPOSAIT PRESQUE TOUJOURS EN SE PROMENANT À LA CAMPAGNE. IL CONNAISSAIT BIEN LE CONCERT DE LA NATURE. MAIS, DANS LA "PASTORALE", IL FAIT PLUS QUE DE PEINDRE. IL DÉCRIT LES SENSATIONS OU' ÉVOQUE SA PROPRE PEINTURE. LA MUSIQUE DEVIENT À LA FOIS VISUELLE ET ÉMOTIVE.

C'EST INIMAGINABLE, LAURENCE, ON POURRAIT PRESQUE BROUTER LA MUSIQUE!

CETTE SOLITUDE ENCOURAGE PEUT-ÊTRE LA RÉFLEXION INTÉRIEURE, EN TOUT CAS ELLE ENGENDRE UNE OEUVRE IMMENSE : 9 SYMPHONIES, LES 32 SONATES POUR PIANO (QUI JALONNENT SA VIE), 2 MESSES, UN CONCERTO POUR VIOLON, 5 GRANDS CONCERTOS POUR PIANO, 16 QUATUORS . . . .

D'ABORD, MON CHER, TU AS QUELQUES SIÈCLES DE RETARD, ET PUIS UN QUATUOR C'EST QUATRE, PAS CINQ, ET PUIS TA LYRE NE CONVIENT PAS DU TOUT, ET PUIS XXXZZWWJOWW))

MAIS LA TRAGÉDIE LE GUETTE. BEETHOVEN DEVIENT SOURD. AUPARAVANT ON L'APPELAIT L'OURS SAUVAGE CAR IL FUYAIT LA COMPAGNIE DES HOMMES. MAINTENANT L'ISOLEMENT EST TOTAL. POUR COMMUNIQUER AVEC SES AMIS, BEETHOVEN SE SERT D'UN CARNET DE CONVERSATION.

... ET UN SEUL ET UNIQUE OPÉRA, FIDÉLIO. LÉONORE SE DÉGUISE EN GEÔLIER, FIDÉLIO POUR SAUVER SON MARI, FLORESTAN, INJUSTEMENT EMPRISONNÉ. L'OPÉRA CHANTE UN THÈME TRÈS CHER À BEETHOVEN : LE TRIOMPHE DE LA LIBERTÉ ET DE LA JUSTICE SUR L'OPPRESSION ET LA TYRANNIE.

LUDWIG VAN BEETHOVEN — LE PREMIER GRAND COMPOSITEUR ROMANTIQUE ET LE DERNIER GRAND CLASSIQUE — NAÎT A BONN EN 1770. SA JEUNESSE SERA CEPENDANT MOINS ENSOLEILLÉE QUE CETTE IMAGE DE SA VILLE NATALE. SON PÈRE EST UN TÉNOR PEU INSTRUIT. HOMME DUR, INTÉRESSÉ, IL VEUT PROFITER DES DONS DE SON FILS, POUR EN FAIRE UN NOUVEAU MOZART. MAIS LUDWIG NE SERA PAS UN ENFANT PRODIGE.

C'EST A VIENNE, EN AUTRICHE, QU'IL REÇOIT DES LEÇONS DE "PAPA HAYDN" QUI, AVEC BACH ET MOZART, INSPIRE SES PREMIÈRES OEUVRES.

POUR VIVRE, BEETHOVEN DONNE DES COURS DE PIANO DANS LES BEAUX QUARTIERS DE VIENNE. IL EST SENSIBLE AUX DONS DE SES ÉLÈVES, QUI NE SONT PAS FORCÉMENT MUSICAUX!

RCH

1789, DATE FATIDIQUE: MAIS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE NE BOULEVERSE PAS QUE LOUIS XVI... BEETHOVEN S'ÉPREND DES IDÉES DE LIBERTÉ QUI ENVAHISSENT L'EUROPE ET DANS SES SONATES ET SES SYMPHONIES IL COMMENCE A S'ÉLOIGNER DE LA TRADITION.

LA 3ème SYMPHONIE, L'"HÉROÏQUE", EST ÉCRITE EN HOMMAGE A BONAPARTE. AMÈRE DÉCEPTION... LORSQU'EN 1804 BONAPARTE DEVIENT EMPEREUR, LORSQUE L'HÉROÏSME DEVIENT AMBITION, BEETHOVEN, DE RAGE ET DE DÉPIT, DÉCHIRE LA PAGE DE DÉDICACE DE LA PARTITION. CETTE COLÈRE, IL SAURA PLUS TARD LA METTRE EN MUSIQUE.

MAIS C'EST JUSTEMENT LE GÉNIE DE BEETHOVEN QUE LES ROIS ET LES PRINCES ONT DU MAL À DIGÉRER. SES IDÉES SONT TROP RÉVOLUTIONNAIRES, SES DERNIERS QUATUORS ET SES SONATES TROP DIFFICILES. ON PRÉFÈRE UNE MUSIQUE PLUS MÉLODIEUSE ET D'AUTRES COMPOSITEURS – COMME SPONTINI ET WEBER – SONT PLUS À LA MODE.

ET MAINTENANT, CHERS AUDITEURS, **SPRUNNPUT** C'EST LE DRAME ! L'ORCHESTRE ET LES CHOEURS SOUS LA DIRECTION DE LUDWIG **PIP PIP PIP** BEETHOVEN LUI-MÊME, **SCRATCH** VIENNENT VIENNENT D'INTERPRÉTER LA 9ème SYMPHONIE. MAIS LE MAÎTRE N'ENTEND PAS LA VAGUE D'APPLAUDISSEMENTS **OUOUOUOUOUOU** C'EST UN MUSICIEN DE L'ORCHESTRE QUI SE LÈVE POUR LUI FAIRE COMPRENDRE QU'IL PEUT SE RETOURNER ET SALUER **CRRRR CROUPF** (NOUS VOUS PRIONS DE NE PAS AJUSTER VOS B.D.. IL Y A DU MAUVAIS TEMPS SUR LE SIÈCLE QUI NOUS SÉPARE.

BEETHOVEN MEURT UN SOIR DE MARS 1827 EN MENAÇANT LE CIEL DE SON POING PENDANT QU'UN ORAGE ÉCLATE (EN SON HONNEUR ?) SUR VIENNE.

30 000 PERSONNES ASSISTENT À L'ENTERREMENT DE BEETHOVEN.

JUSTE APRÈS, QUELQUES MUSICIENS ATTRISTÉS SE RÉUNISSENT DANS UNE AUBERGE.

LEUR IDOLE A DISPARU. ILS TRINQUENT À CELUI QUI PARMI EUX MOURRA LE PREMIER.... CE SERA CE JEUNE HOMME À LUNETTES, ...FRANZ SCHUBERT.

POUR APPRÉCIER JUSQU'À QUEL POINT BEETHOVEN A FAIT ÉCLATER LA FORME SYMPHONIQUE, IL FAUT GARDER À L'ESPRIT CE QUI ÉTAIT SA COUPE CLASSIQUE. L'USINE CI-DESSOUS PRODUIT DES SYMPHONIES À LA CHAÎNE.

ATMOSPHÈRE

1er MOUVEMENT (ATELIER A)
LIVRAISON DES MATIÈRES BRUTES:
1er THÈME INCISIF,
2ème THÈME MÉLODIQUE.

ATELIER A

PREMIER MOUVEMENT

2ème THÈME

PONT

1er THÈME

RÉEXPOSITION

DEUXIÈME MOUVEMENT (ATELIER B). LENT ÉLÉGIAQUE — SOUVENT UNE SÉRIE DE CLIMATS (LES OUVRIERS BÉNÉFICIENT D'UNE PRIME DE MALADIE. ON N'EMBAUCHE PAS LES MÉLANCOLIQUES).

ATELIER B

DEUXIÈME MOUVEMENT

ATTENTION CHANGEMENT DE CLIMATS

TROISIÈME MOUVEMENT: (ATELIER C) - CHEZ LES CLASSIQUES: UN MENUET. BEETHOVEN Y SUBSTITUE LE DYNAMIQUE SCHERZO AU RYTHME BONDISSANT. (SCHERZ = PLAISANTERIE).

QUATRIÈME MOUVEMENT: (ATELIER D). TRADITIONNELLEMENT TRAITÉ EN RONDO — COUPLETS ET REFRAINS. BEETHOVEN ÉLARGIT LE CADRE DU FINALE EN AJOUTANT DANS LA 9ème — UN CHŒUR QUI CHANTE L'ODE À LA JOIE, COMME FONT LES OUVRIERS DE L'ATELIER, UNE FOIS LE TRAVAIL TERMINÉ.

ATELIER C

ATTENTION SCHERZOPHRÈNES BONDISSANTS

ATELIER D

QUATRIÈME MOUVEMENT

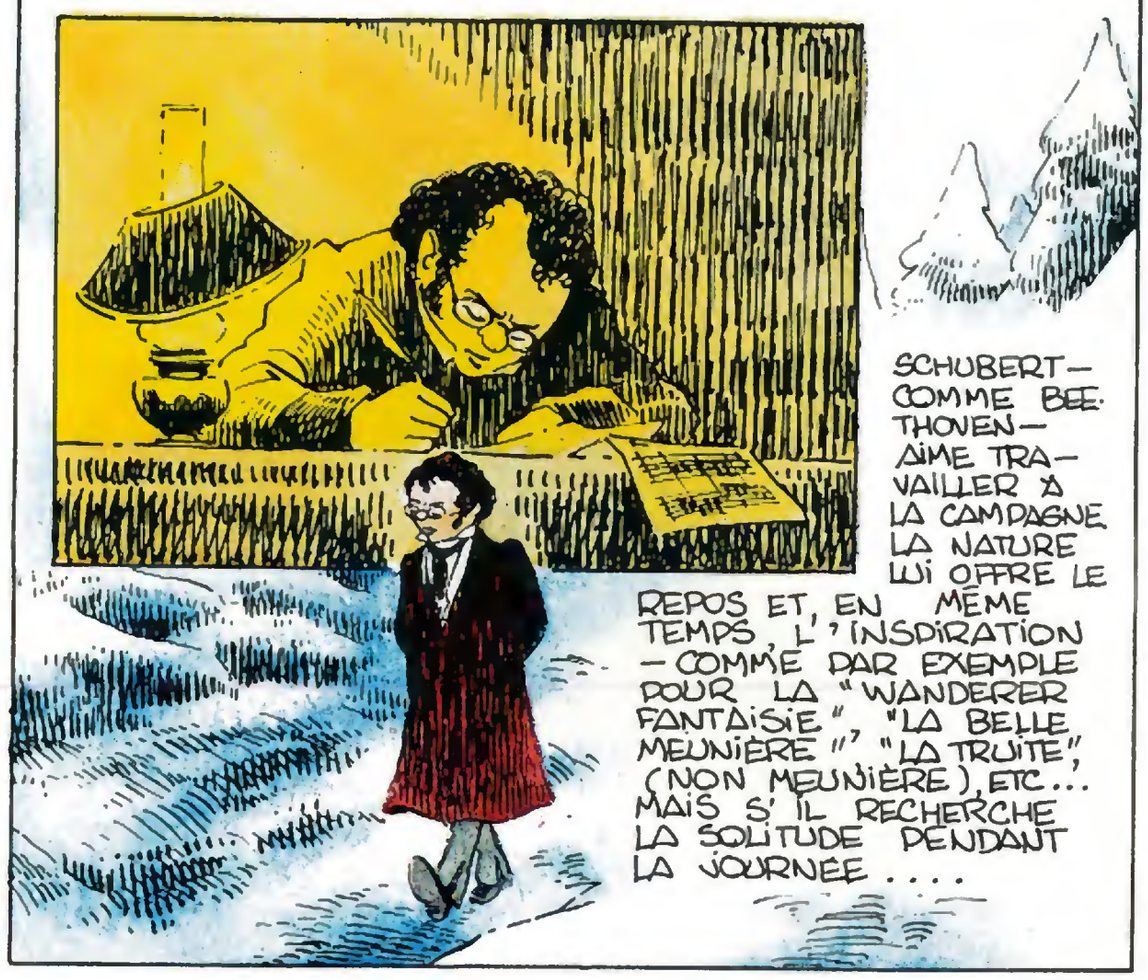
A B A C A D A

ET VOILÀ. UNE FORME SYMPHONIQUE EST NÉE. IL Y MANQUE SEULEMENT L'INGRÉDIENT "X": LE GÉNIE.

1815, C'EST AUSSI LA CHUTE DE NAPOLÉON, LES ESPOIRS DE LIBERTÉ ET DE RÉVOLUTION SOMBRENT. LES GRANDES PUISSANCES SE RÉUNISSENT AU CONGRÈS DE VIENNE. LE JOUR ON REFAIT L'EUROPE ; LA NUIT ON DANSE.

CELUI-LÀ EN REVANCHE, IL DOIT ÊTRE EN TRAIN DE REFAIRE LA DANSE. AÏE ! MES PIEDS.

EN EFFET C'EST ICI QUE LA VALSE FAIT SES PREMIERS PAS... LES STRAUSS ATTENDENT DANS LES COULISSES (VOIR P. 84).



SCHUBERT — COMME BEETHOVEN — AIME TRAVAILLER À LA CAMPAGNE. LA NATURE LUI OFFRE LE REPOS ET, EN MÊME TEMPS, L'INSPIRATION — COMME PAR EXEMPLE POUR LA "WANDERER FANTAISIE", "LA BELLE MEUNIÈRE", "LA TRUITE", (NON MEUNIÈRE), ETC... MAIS S'IL RECHERCHE LA SOLITUDE PENDANT LA JOURNÉE....

...LE SOIR IL AIME S'ENTOURER DE SES AMIS, ET C'EST DANS LES SALONS ET LES BRASSERIES DE VIENNE (QU'ON EST LOIN DES FASTES DE LA COUR...) QUE "BOULE-DE-SUIF" — C'EST AINSI QU'ON L'APPELLE — RÉGALE SES AMIS AVEC SA MUSIQUE — ET SE RÉGALE LUI-MÊME AVEC SON PLAT PRÉFÉRÉ : LE VEAU AUX CHOUX ! CES SOIRÉES PORTENT DEPUIS SON NOM : LES SCHUBERTIADES.

MAIS SI SCHUBERT A DU SUCCÈS PARMI SES AMIS, IL NE CONNAÎTRA JAMAIS LA CÉLÉBRITÉ. IL N'OBTIENT JAMAIS UN POSTE OFFICIEL EN TANT QUE MUSICIEN. IL ENVOIE SES LIEDER À GOETHE, QUI N'EST MÊME PAS IMPRESSIONNÉ. EN PLUS, IL SE FAIT "ROULER" — SES ÉDITEURS LUI PAIENT QUINZE FRANCS POUR SIX DES LIEDER DU "VOYAGE D'HIVER" (24 EN TOUT) !

SCHUBERT ÉCRIRA 10 SYMPHONIES, DONT UNE EN SI MINEUR (1822), QUI NE COMPORTE QUE DEUX MOUVEMENTS ET QUI RESTERA : L'INACHEVÉE. JUSQU'À MAINTENANT ON IGNORE POURQUOI. MAIS ENFIN ON PEUT TOUT DÉVOILER. C'EST PARCE QUE

EN 1815, À L'AGE DE 18 ANS, SCHUBERT ÉCRIT SON LIED "LE ROI DES AULNES". À L'ÉPOQUE IL EST INSTITUTEUR COMME SON PÈRE – LES MAUVAISES LANGUES DISENT QUE C'ÉTAIT POUR ÉCHAPPER AU SERVICE MILITAIRE – 15 ANS À L'ÉPOQUE ! ÉVIDEMMENT, IL PENSAIT DÉJÀ PLUS À LA MUSIQUE QU'À LA PÉDAGOGIE. CE LIED RACONTE COMMENT UN ENFANT EST ARRACHÉ AU MONDE DE L'AFFECTION ET DE LA SÉCURITÉ PAR LE DIABOLIQUE ERLKÖNIG.

ARRACHEZ-MOI AU MONDE DE L'AFFECTION ET DE LA SÉCURITÉ, S'IL VOUS PLAIT....

LE NOM DE SCHUBERT ÉVOQUE IMMÉDIATEMENT L'IDÉE DU LIED (POÈME CHANTÉ AVEC ACCOMPAGNEMENT – D'HABITUDE – AU PIANO) : CAR IL MARIE PARFAITEMENT POÉSIE, MÉLODIE, ET ACCOMPAGNEMENT.
MAIS IL ÉCRIT AUSSI DES ŒUVRES DE GRANDE TAILLE – DONT 10 SONATES, UNE VINGTAINE DE QUATUORS, 10 SYMPHONIES, 5 OPÉRAS, ET 6 MESSES.

AMEN...

AAAA–SCHUBERT....

LE THÉÂTRE FASCINE LES ROMANTIQUES

C'EST KARL MARIA VON WEBER QUI CRÉE L'OPÉRA ROMANTIQUE.

DÉJA SON PÈRE DIRIGEAIT UNE TROUPE DE THÉÂTRE ET L'ÉDUCATION DE WEBER SE FAIT AU COURS DES DÉPLACEMENTS FAMILIAUX.

LA VIE DE BOHÈME SEMBLE L'AVOIR MARQUÉ. EN 1798, IL ÉCRIT SON SINGSPIEL "LA PUISSANCE DE L'AMOUR ET DU VIN" À L'ÂGE DE....12 ANS!!

WEBER SE FAIT D'ABORD UNE RÉPUTATION EN TANT QUE CHEF D'ORCHESTRE. EN 1813, IL PREND LA DIRECTION DU THÉÂTRE DE PRAGUE.

IL EST SANS DOUTE, LE PREMIER CHEF À SE SERVIR D'UNE BAGUETTE...

...BIEN QUE LES GRAVURES DE L'ÉPOQUE DONNENT À PENSER QU'IL S'AGISSAIT PLUTÔT D'UN PETIT BÂTON.

PRESTO

PIANO, PIANO, S'IL VOUS PLAÎT.

SON PÈRE, LE BARON, EST UN ORIGINAL. UN JOUR, POUR EMPRUNTER DE L'ARGENT À SON FILS DEVENU CÉLÈBRE, IL VIENT À UNE RÉPÉTITION ACCOMPAGNÉ D'UNE CONTREBASSE ET DE DEUX CANICHES.

MA NON TROPPO

ALLEGRO

EN 1816, WEBER EST NOMMÉ DIRECTEUR MUSICAL DU THÉÂTRE DE DRESDE. IL Y MONTE DES OPÉRAS: "LE FREISCHÜTZ" (1821) ET "EURYANTHE" (1825).

ON ASSISTE À L'ÉCLOSION DE L'OPÉRA ALLEMAND: DANS SES DRAMES LYRIQUES, LA MÉLODIE, ENFIN, S'ADAPTE AU LANGAGE DRAMATIQUE. WEBER SE SERT DU LEITMOTIV *; IL DIVISE L'OPÉRA EN SCÈNES ET - GRANDE INNOVATION - DANS L'OUVERTURE, QUI CRÉE LA COULEUR LOCALE, IL ANNONCE LES MOTIFS PRINCIPAUX DU DRAME À VENIR.

* THÈME REVENANT À PLUSIEURS REPRISES POUR ÉVOQUER UNE IDÉE.

OH, LE BEAU DESSIN!

SCHUBERT ÉTAIT TOUJOURS D'UNE SANTÉ FRAGILE. (AU 19ème SIÈCLE, QUINTE ET QUINTETTE SONT SOUVENT INTIMÉMENT LIÉS...) SON OEUVRE EST IMBUE DE MÉLANCOLIE ET DE RÉSIGNATION. DANS LE QUATUOR EN RÉ MINEUR IL OFFRE — DANS L'ANDANTE — UNE SÉRIE DE 5 VARIATIONS SUR SON LIED "LA JEUNE FILLE ET LA MORT".

MAIS SI LA MORT EST UN THÈME QUI LE HANTE, C'EST AUSSI UNE RÉALITÉ QUI LE MENACE... EN NOVEMBRE 1828, IL MEURT À L'ÂGE DE 32 ANS. IL LAISSE UNE OEUVRE DÉLICATE ET TRISTE, À LA FOIS PROFONDE ET NAÏVE. UNE OEUVRE QUI CHANTE AUSSI BIEN LES SOUFFRANCES DE L'HOMME.... QUE L'APOTHÉOSE D'UNE TRUITE.

NI PAUVRE, NI RÉVOLTÉ, NI MALHEUREUX, FÉLIX MENDELSSOHN NOUS OFFRE UN VISAGE SURPRENANT DU ROMANTISME.
SA JEUNESSE EST (LITTÉRALEMENT) DORÉE — IL EST NÉ EN 1809 DANS UNE FAMILLE DE BANQUIERS.
SON PÈRE REÇOIT L'ÉLITE INTELLECTUELLE DE BERLIN; EN PARTICULIER GOETHE QUI ENCOURAGE LE PETIT FÉLIX!

ENTHOUSIASMÉ PAR LES PIÈCES DE SHAKESPEARE, MENDELSSOHN ÉCRIT À 17 ANS L'OUVERTURE DU "SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ" QU'IL COMPLÈTE PLUS TARD AVEC UNE MUSIQUE DE SCÈNE QUI COMPREND LA CÉLÈBRE "MARCHE NUPTIALE", MUSIQUE QUI ACCOMPAGNE TANT DE MARIÉS AUX PORTES DE L'ÉGLISE ET DU BONHEUR.

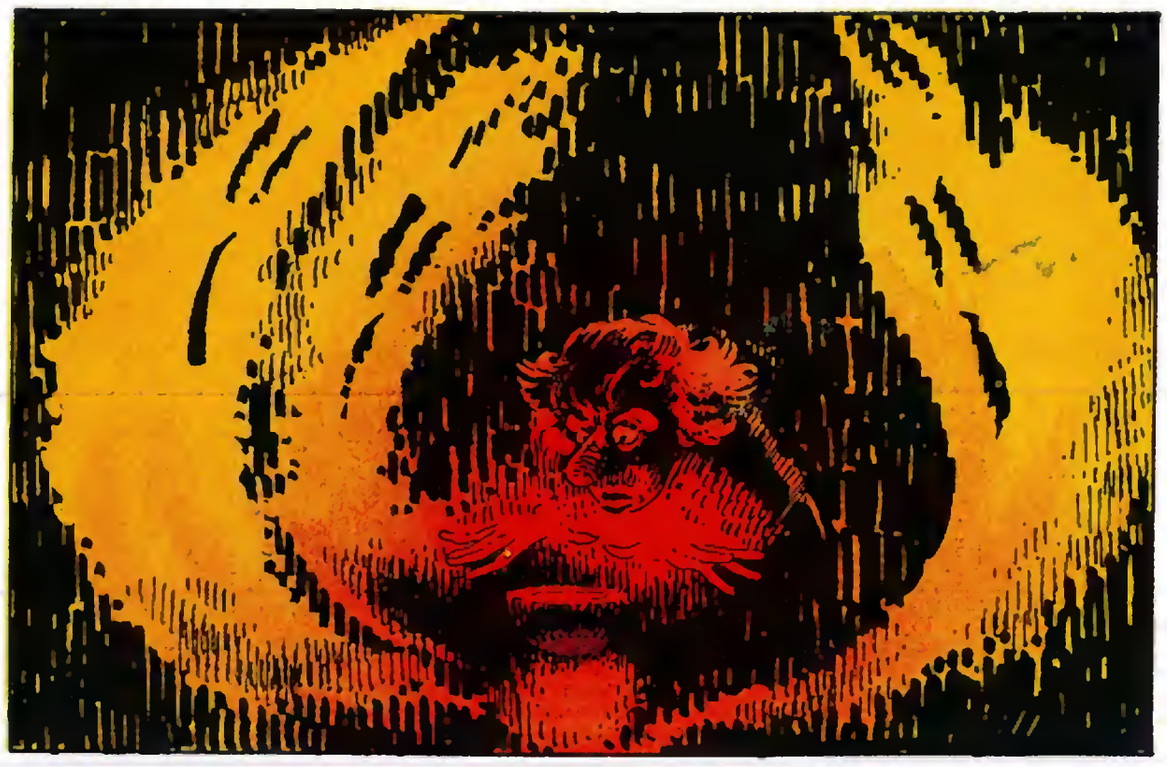
FÉLIX MENDELSSOHN 1809-1847.

MENDELSSOHN SE FAIT LUI AUSSI UNE RÉPUTATION COMME CHEF D'ORCHESTRE. EN MARS 1829 IL DIRIGE "LA PASSION SELON St MATTHIEU" JOUÉE POUR LA 1ère FOIS DEPUIS LA MORT DE BACH.

MENDELSSOHN ÉCRIT POUR PLAIRE. SA MUSIQUE EST MÉLODIQUE ET GÉNÉREUSE — COMME EN TÉMOIGNENT SES DEUX ORATORIOS, SON CÉLÈBRE CONCERTO POUR VIOLON, SES DEUX CONCERTOS POUR PIANO ET SES CINQ SYMPHONIES — DONT DEUX D'UN EXOTISME BIEN TEMPÉRÉ: "L'ITALIENNE", ET "L'ÉCOSSAISE".

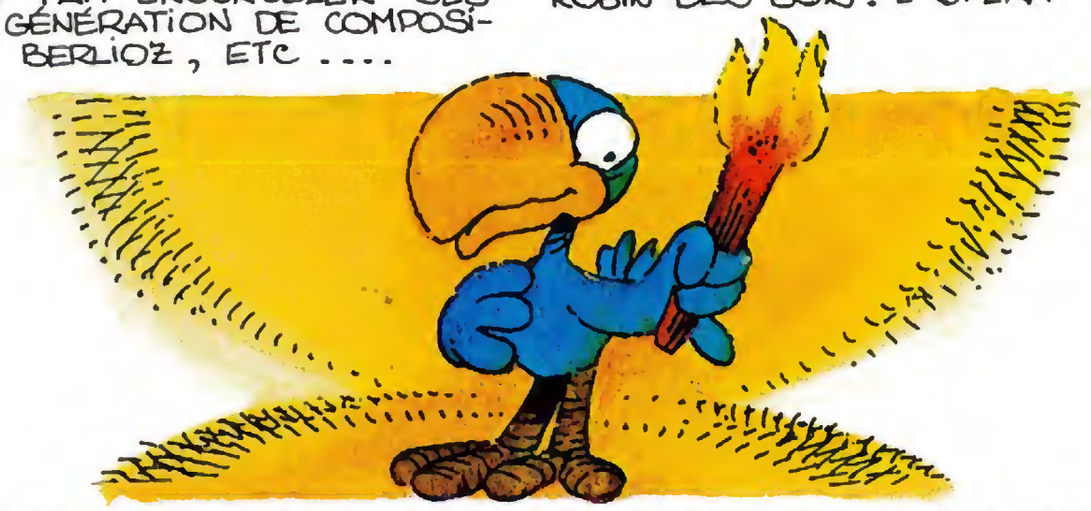
AU SECOURS

Si MENDELSSOHN EST UNE EXCEPTION — UN ROMANTIQUE SANS FOLIE — IL N'ÉCHAPPE PAS POUR AUTANT À LA TRISTE RÈGLE GÉNÉRALE ....IL MEURT JEUNE, À L'ÂGE DE 38 ANS, EN MARS 1847.



LE FREISCHÜTZ CONNAIT UN TRIOMPHE EXTRAORDINAIRE. CETTE HISTOIRE FÉERIQUE – MAX, UN JEUNE TIREUR, PAR AMOUR POUR LA BELLE AGATHE, FAIT ENSORCELER SES BALLES – ENCHANTE TOUTE UNE GÉNÉRATION DE COMPOSITEURS : MENDELSSOHN, LISZT, BERLIOZ, ETC ....

MAIS A PARIS, POUR ATTIRER LE PUBLIC, L'OEUVRE SE VULGARISE. "LE FREISCHÜTZ" DEVIENT UNE SORTE DE PÂLE "ROBIN DES BOIS". L'OPÉRA PERD AINSI TOUTE SA MAGIE !



WEBER MEURT A LONDRES EN 1826, 7 SEMAINES APRÈS LA PREMIÈRE DE SON DERNIER OPÉRA "OBÉRON". SES CENDRES SONT RAMENÉES A DRESDE, EN 1844. SES FUNÉRAILLES SONT AUSSI FÉERIQUES QUE SON OEUVRE. TOUT SE DÉROULE AU BORD DE L'ELBE A LA LUEUR DES TORCHES. LE CERCUEIL EST SOULEVÉ AU-DESSUS DE LA FOULE ET POSÉ DANS UNE BARQUE TRANSFORMÉE EN CHAPELLE ARDENTE....
LE METTEUR EN SCÈNE DE CES FASTES FUNÈBRES ? LE PLUS GRAND ADMIRATEUR DE WEBER : UN CERTAIN RICHARD WAGNER....

AU XVIIIème SIÈCLE, LES COMPOSITEURS ÉCRIVENT ENCORE POUR LE CLAVECIN — INSTRUMENT A CORDES PINCÉES.

DZZZiiNNG

BBOI'I'ING

AU XIXème SIÈCLE, C'EST LE TRIOMPHE DU PIANO — INSTRUMENT A CORDES FRAPPÉES. LE PIANO DEVIENT L'INSTRUMENT-ROI, PERMETTANT AU COMPOSITEUR DES NUANCES D'EXPRESSION ET UNE PUISSANCE SONORE TOUT-A-FAIT NOUVELLE. LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DU PIANO ÉVOLUE LENTEMENT... DE L'ARTISANAT...

...A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU XXème SIÈCLE...

FRÉDÉRIC CHOPIN A UN TEMPÉRAMENT SLAVE ET UN ESPRIT LATIN. IL NAIT EN POLOGNE D'UNE FAMILLE FRANÇAISE D'ORIGINE POLONAISE ET SON PAYS NATAL MARQUERA ET SA VIE ET SON OEUVRE.

LORSQU'IL QUITTE SA PATRIE EN 1830, À L'ÂGE DE 20 ANS, IL EMPORTE AVEC LUI, DANS UNE COUPE D'ARGENT, UN PEU DE TERRE DE POLOGNE.
IL ARRIVE À PARIS EN 1831 – L'ÉPOQUE LA PLUS GLORIEUSE DU ROMANTISME, L'ÉPOQUE DE HUGO, LAMARTINE, VIGNY, MUSSET... CHOPIN DEVIENT TOUT DE SUITE L'IDOLE DES SALONS... OÙ LES ÂMES SENSIBLES SE PÂMENT À L'ÉCOUTE DES "POLONAISES" OU DE SES "MAZURKAS".

DÉTAIL DE CHAIR DE POULE.

VLAOUM

LE FRISSONOMÈTRE COULE UNE BIELLE !

GUILI GUILI

EN 1836, IL RENCONTRE GEORGE SAND. C'EST LE DÉBUT D'UNE LIAISON QUI DURERA 10 ANS. ILS PASSENT DES ÉTÉS IDYLLIQUES À NOHANT, AU CENTRE DE LA FRANCE, OÙ GEORGE SAND REÇOIT DES INVITÉS DE MARQUE, ENTRE AUTRES BALZAC, DUMAS, LISZT ET DELACROIX.

CHOPIN EST LE POÈTE VIRTUOSE DU CLAVIER. DANS LES PRÉLUDES, ÉTUDES, SONATES ET NOCTURNES, IL EXPLORE À LA FOIS LES TRÉFONDS DE SON ÂME ET LES RESSOURCES DE L'INSTRUMENT. IL VOYAGE SOUVENT ACCOMPAGNÉ D'UN TECHNICIEN.

REPARATIONS 24 H SUR 24 JOUR ET NOCTURNE

CHOPIN EST PHTISIQUE. PENDANT L'HIVER 1838-1839, GEORGE SAND L'AMÈNE AUX BALÉARES. INUTILEMENT.... CHOPIN PASSE SON TEMPS ENFERMÉ DANS UNE CELLULE HUMIDE À COMPOSER LA PLUPART DE SES 25 PRÉLUDES.

DÈS 1848, CHOPIN SE SENT PERDU. EN 1849, UNE AMIE, LA COMTESSE POTOCKA VIENT CHANTER BELLINI ET MOZART AU CHEVET DU GÉNIE AGONISANT.

SA PEUR D'ÊTRE ENSEVELI VIVANT EST OBSESSIONNELLE. IL EXIGE QUE SON CORPS REPOSE AU PÈRE-LACHAISE MAIS QUE SON COEUR RETOURNE À SA PATRIE, VARSOVIE.

CLARA ET ROBERT S'AIMENT... (TRÉMOLOS).

MAIS PAPA WIECK (ACCORD DRAMATIQUE) NE VEUT RIEN SAVOIR (SSSS). IL REFUSE LE MARIAGE (BOUOUOUUU).

POURTANT L'AMOUR VAINCRA (ÂÂÂÂÂ) LE TRIBUNAL DONNERA RAISON A LA JEUNESSE.

EN 1840, ILS SE MARIENT (MENDELSSOHN "MARCHE NUPTIALE"). CETTE ANNÉE-LA ROBERT ÉCRIT D'INNOMBRABLES LIEDER ET COMMENCE A ÊTRE CONNU.

PUIS (LE RYTHME S'ACCÉLÈRE), ROBERT EST OBLIGÉ DE SUIVRE CLARA DANS SES TOURNÉES. (LE PIANO GALOPE).

POÈME EN RUSSIE. (POÈME SLAVE.) IL COMPOSE, ELLE INTERPRÈTE SES OEUVRES. ROBERT CHERCHE UNE PLACE DE CHEF D'ORCHESTRE ET QUITTE LEIPZIG POUR DRESDE....

...OÙ IL N'EST GUÈRE PLUS HEUREUX, CAR ON NE LUI MONTRE QU'INDIFFÉRENCE. (PIANO LARMOYANT. PIANISSIMO)

DE PLUS, IL FAUT S'OCCUPER DES 7 ENFANTS. (LARMOYANT. FORTISSIMO.)

UN RAYON DE SOLEIL: IL EST NOMMÉ CHEF D'ORCHESTRE A DUSSELDORF. ROBERT ET CLARA SONT ENFIN HEUREUX! IL COMPOSE SON EXTRAORDINAIRE SYMPHONIE (LA 3ème), LA "RHÉNANE". MALHEUREUSEMENT, CE N'EST PAS ENCORE LA **FIN**.

CETTE VIE AGITÉE N'A JAMAIS EMPÊCHÉ SCHUMANN DE COMPOSER: 4 SYMPHONIES, DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE EN PLUS D'UNE OEUVRE TRÈS ABONDANTE POUR LE PIANO.

SCHUMANN COMMENCE HÉLAS A SOUFFRIR DE CRISES PSYCHIQUES. IL COMMUNIQUE AVEC LES ESPRITS, PARLE TOUT SEUL. EN 1854, IL DEMANDE LUI-MÊME A ÊTRE SOIGNÉ DANS UNE MAISON DE SANTÉ...

... D'OÙ IL S'ÉCHAPPE LE LENDEMAIN POUR SE JETER DANS LE RHIN. IL EST REPÊCHÉ ET DE NOUVEAU INTERNÉ. C'EST A L'ASILE QU'IL MEURT EN 1859.

APRÈS SA MORT, CLARA - SA FIDÈLE - JOUE LES OEUVRES DE ROBERT A TRAVERS L'EUROPE. "DEPUIS TOUJOURS LE PLAISIR ET LA DOULEUR SE TIENNENT" AVAIT ÉCRIT SCHUMANN... CLARA EST SOUTENUE DANS SA MISSION PAR UN JEUNE ADMIRATEUR DE SCHUMANN : JOHANNES BRAHMS.

CE PETIT GARÇON QUI LIT LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE WALTER SCOTT DANS LA LIBRAIRIE DE SON PÈRE. SERA-T'IL UN ÉCRIVAIN? SON PÈRE LE SOUHAITE...? MAIS NON. UN AUTRE DESTIN ATTEND ROBERT SCHUMANN.

CHER LECTEUR, POUR RECONSTITUER LE PORTRAIT DE SCHUMANN - CE PERSONNAGE - PUZZLE, PRENEZ DES CISEAUX, DÉCOUPEZ SUIVANT LE POINTILLÉ... ET ALLEZ ACHETER UN DEUXIÈME EXEMPLAIRE DE L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN B.D.

EN 1826, SCHUMANN A 16 ANS QUAND IL S'INSCRIT À LA FACULTÉ DE DROIT DE LEIPZIG. MAIS LA MUSIQUE LE DÉTOURNE DU DROIT (CHEMIN). IL PREND DES LEÇONS DE PIANO CHEZ FRÉDÉRIC WIECK, DONT UNE DES FILLES JOUE FORT BIEN. ELLE EST BELLE... ELLE S'APPELLE CLARA...

SCHUMANN EST PRÊT À TOUT POUR DEVENIR VIRTUOSE. IL IMMOBILISE LE TROISIÈME DOIGT DE SA MAIN DROITE POUR DONNER PLUS DE FORCE AUX AUTRES. RÉSULTAT: SON DOIGT RESTE PARALYSÉ.

AVEC LES AMIS QU'IL RENCONTRE DANS LES CAFÉS DE LEIPZIG, SCHUMANN FONDE UNE REVUE OÙ IL DÉFEND SES COMPOSITEURS PRÉFÉRÉS: BACH ET BEETHOVEN.

C'EST DANS CETTE REVUE QUE SCHUMANN TRAITE ROSSINI DE CANARI.

ÇA C'EST UN COMBLE. ON VA FINIR PAR TRAITER LES OISEAUX DE COMPOSITEURS !!!

EUSÉBIUS ET FLORESTAN: SCHUMANN SIGNE SES ARTICLES DE CES DEUX NOMS. ILS REFLÈTENT LE DÉDOUBLEMENT DE SA PERSONNALITÉ. (UNE AUTRE MALADIE DU SIÈCLE...): LE RÊVEUR ET L'EXALTÉ, LE SAGE ET LE FOU. ON RENCONTRE CES DEUX PERSONNAGES DANS SA FRESQUE POUR PIANO: CARNAVAL.

SCHUMANN CONNAÎT DES MOMENTS DE CALME, PAR EXEMPLE DANS SES "SCÈNES DE LA FORÊT", MAIS CES MOMENTS SONT RARES, ET SA VIE AVEC CLARA WIECK EST TOURMENTÉE.

"BEAUCOUP DE MUSIQUE EST NÉE DES LUTTES QUE ME COÛTA CLARA", ÉCRIT-IL.

UN VÉRITABLE FILM MUET QUE SCHUMANN LUI-MÊME ACCOMPAGNE AU PIANO.

SES ENNUIS NE SONT PAS TOUS D'ORDRE SENTIMENTAL ! PENDANT UN CONCERT DE SA SYMPHONIE FANTASTIQUE, UNE PARTIE DE L'ORCHESTRE QU'IL DIRIGE S'ARRÊTE A MINUIT PRÉCISE. LES MUSICIENS RANGENT LEURS INSTRUMENTS ET PARTENT, C'EST LE RÈGLEMENT ! ET BERLIOZ DOIT FINIR SON CONCERT AVEC LES QUELQUES MUSICIENS QUI RESTENT !!

EN 1834, BERLIOZ ÉCRIT 'HAROLD EN ITALIE' À LA DEMANDE DU GRAND VIRTUOSE NICOLO PAGANINI - QUI JOUE LUI-MÊME L'ALTO SOLO, REPRÉSENTANT HAROLD LE RÊVEUR. PAGANINI POSSÈDE UNE TECHNIQUE RÉELLEMENT DÉMONIAQUE. SES PROUESSES SONT SI EXCEPTIONNELLES, QU'IL SEMBLE AVOIR PLUS DE CINQ DOIGTS À LA MAIN GAUCHE !

LA MUSIQUE RELIGIEUSE DE BERLIOZ DÉMONTRE UNE FOLLE EXTRAVAGANCE. LE REQUIEM (1837) EST ÉCRIT POUR 4 ORCHESTRES DE CUIVRES, LE TE DEUM (1846), POUR 3 CHOEURS, ORCHESTRE ET ORGUE, (EN TOUT 600 CHANTEURS ET 800 MUSICIENS !!!).

BERLIOZ REMPLIT LES SCÈNES, MAIS IL VIDE LES SALLES..." LA DAMNATION DE FAUST" DIRIGÉ PAR LE COMPOSITEUR LUI-MÊME EN 1846, À L'OPÉRA-COMIQUE, NE REMPORTE AUCUN SUCCÈS. UN CRITIQUE ÉCRIT: "ON EÛT TOUT AUSSI BIEN FAIT D'ANNONCER UN TREMBLEMENT DE TERRE"...

BERLIOZ NE GOÛTERA LE SUCCÈS POPULAIRE QU'UNE SEULE FOIS DANS SA VIE - EN 1855 AVEC L'ORATORIO: "L'ENFANCE DU CHRIST".

LES PARENTS DE SCHUMANN VOULAIENT FAIRE DE LUI UN JURISTE... CEUX DE BERLIOZ LE DESTINENT À LA MÉDECINE... MAIS A-T'IL VRAIMENT LES QUALITÉS REQUISES POUR CETTE PROFESSION?

EN 1826, À L'ÂGE DE 23 ANS, IL DÉCOUVRE LE GÉNIE DE SHAKESPEARE, ET LA BEAUTÉ D'UNE OPHÉLIE - HARRIETT SMITHSON (SA FUTURE FEMME...) C'EN EST TROP! SUREXCITÉ, BERLIOZ ERRE DES HEURES DURANT DANS LA CAMPAGNE JUSQU'AU MOMENT OÙ, ÉPUISÉ.... LA FUTURE FINE FLEUR DE LA MUSIQUE FRANÇAISE TOMBE DANS LES PÂQUERETTES....

BERLIOZ COMPOSE EN 1830 LA SYMPHONIE FANTASTIQUE QUI ENTHOUSIASME LES ROMANTIQUES.

L'OEUVRE RACONTE COMMENT UN JEUNE MUSICIEN, DANS UN ACCÈS DE DÉSESPOIR AMOUREUX, S'EMPOISONNE AVEC DE L'OPIUM. MAIS LA DOSE EST TROP FAIBLE, ET IL EST HANTÉ PAR UNE SÉRIE DE VISIONS. LA FEMME AIMÉE - SON IDÉE FIXE - DEVIENT UNE MÉLODIE ...ET DANS LE 5ème MOUVEMENT, LA MÉLODIE AIMÉE SE MÊLE AU BALLET DES SORCIÈRES...

BERLIOZ ABANDONNE LA FORME CLASSIQUE DE LA SYMPHONIE POUR RACONTER UNE HISTOIRE: LA MUSIQUE A UN "PROGRAMME": C'EST LE DÉBUT DU POÈME SYMPHONIQUE.

APRÈS TROIS TENTATIVES, BERLIOZ REMPORTE LE PRIX DE ROME EN 1830, - CE QUI LUI PERMET D'ALLER ÉTUDIER À LA VILLA MÉDICIS.

PENDANT SON ABSENCE, SA FIANCÉE ÉPOUSE UN AUTRE HOMME. EN VRAI HÉROS DE BALZAC, BERLIOZ PROJETTE DE SE DÉGUISER EN FEMME DE CHAMBRE POUR ALLER ASSASSINER LES AMANTS.

BERLIOZ A UN TEMPÉRAMENT VOLCANIQUE, LISZT, LUI, EST UN VÉRITABLE ÉTNA DE LA MUSIQUE. NÉ EN HONGRIE EN 1811, IL RESTE TOUTE SA VIE UN "TZIGANE MYSTIQUE."

ENCORE UN ENFANT PRODIGE ! À LA FIN D'UN CONCERT QUE DONNE LISZT À VIENNE À L'ÂGE DE 11 ANS, BEETHOVEN MONTE SUR LA SCÈNE POUR EMBRASSER LE JEUNE VIRTUOSE.

LISZT VEUT ÊTRE LE PAGANINI DU CLAVIER. SON JEU EST UNE RÉVOLUTION. IL SE DÉCHAÎNE... LE PIANO ÉCLATE !

À PARIS EN 1823, LISZT SE VOIT REFUSER L'ENTRÉE DE L'ÉCOLE ROYALE DE MUSIQUE ! CHERUBINI, LE DIRECTEUR, A UNE DENT CONTRE LES ENFANTS PRODIGES. PEU IMPORTE, LISZT DEVIENT VITE LE CHOUCHOU DES SALONS ET... DES FEMMES...

EN 1835, LISZT RENCONTRE LA PREMIÈRE DE SES ÉGÉRIES : MARIE D'AGOULT. C'EST DANS UNE BELLE MAISON ITALIENNE, SUR LE LAC DE CÔME, QUE NAÎTRA LEUR DEUXIÈME ENFANT, COSIMA, LA FUTURE ÉPOUSE DE RICHARD WAGNER.

MARIE D'AGOULT.

LE PIANO LUI OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS...

LES OEUVRES DE LISZT POUR CET INSTRUMENT SONT TRÈS VARIÉES : 19 "RHAPSODIES HONGROISES", 3 "ÉTUDES DE CONCERT", 2 CONCERTOS, 1 SONATE, DES "ÉTUDES D'EXÉCUTION TRANSCENDANTE", DES "FANTAISIES", DES "HARMONIES POÉTIQUES ET RELIGIEUSES", ET DE NOMBREUSES TRANSCRIPTIONS.

GRÂCE AUX PROGRÈS MÉCANIQUES APPORTÉS AU PIANO PAR SÉBASTIEN ÉRARD, LISZT EXPLOITE DES POSSIBILITÉS DE VÉLOCITÉ, DE SONORITÉ, ET DE PUISSANCE JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES.

BERLIOZ EST AUSSI ÉCRIVAIN. PARMI LES AMIS QU'IL REÇOIT DANS SA MAISON DE MONTMARTRE, ON REMARQUE LA PRÉSENCE DE MUSICIENS (LISZT, CHOPIN, PAGANINI, MENDELSSOHN...) MAIS AUSSI DES ÉCRIVAINS (VICTOR HUGO VIGNY, EUGÈNE SUE...)

LE VÉRITABLE GÉNIE DE BERLIOZ SE MANIFESTE DANS SON ART DE L'INSTRUMENTATION.
IL DONNE DES SONORITÉS NOUVELLES À L'ORCHESTRE — COMME DANS LA "SYMPHONIE FUNÈBRE TRIOMPHALE", (1840).

BERLIOZ LA DIRIGE — SABRE À LA MAIN — À TRAVERS LES RUES DE PARIS. MAIS, JOUÉE EN PLEIN AIR AVEC UN ORCHESTRE ÉTIRÉ, L'ŒUVRE PERD DE SON EFFET....

AUTANT EN EMPORTENT LES INSTRUMENTS À VENT!!

BERLIOZ N'A PAS DE CHANCE AVEC SES OPÉRAS; EN 1850, PARIS REFUSE DE MONTER "LES TROYENS": TROP LONG!, ET LE THÉÂTRE LYRIQUE N'EN PRÉSENTE QU'UN FRAGMENT EN 1863: LES TROYENS À CARTHAGE". BERLIOZ EST FURIEUX. "ON DÉBITE MON ŒUVRE EN TRANCHES!" ÉCRIT-IL.

LE GÉNIE DE BERLIOZ EST IMMENSE. TOUT EST MATIÈRE À MUSIQUE — AUSSI BIEN LES EXQUISES "NUITS D'ÉTÉ" QUE LE SURPRENANT "HYMNE AUX CHEMINS DE FER".

IL MEURT COMME IL A VÉCU: D'UNE FAÇON DRAMATIQUE. À NICE, IL TOMBE SUR DES ROCHERS. RAMENÉ À PARIS, IL NE SURVIT QUE QUELQUES MOIS À SES BLESSURES. "MAINTENANT, AURAIT-IL DIT, ON VA JOUER MA MUSIQUE".

À SON ENTERREMENT, LES CHEVAUX ATTELÉS À SON CHAR FUNÈBRE, S'EMBALLENT.. ET LE CORBILLARD PÉNÈTRE SEUL DANS LE CIMETIÈRE.

DANS LES THÉÂTRES LYRIQUES DE L'EUROPE – N'EN DÉPLAISE À WEBER – CE SONT TOUJOURS LES ITALIENS QUI TRIOMPHENT. LA GLOIRE DE GIOACCHINO ROSSINI ÉCLIPSE VITE CELLE DE SON ORGUEILLEUX RIVAL: SPONTINI.
LE PÈRE DE ROSSINI EST INSPECTEUR DES BOUCHERIES À PESARO EN ITALIE. LE PETIT GIOACCHINO RÉPUGNE À SUIVRE LA VOCATION PATERNELLE.

CE QUI N'EMPÊCHE PAS QUE LA REPRÉSENTATION DE SON PREMIER OPÉRA SOIT UN VÉRITABLE CARNAGE – DÉCORS RAFISTOLÉS, ORCHESTRE TRÈS AMATEUR, ET UNE CANTATRICE QUI NE POUVAIT CHANTER QU'UNE SEULE NOTE JUSTE.

MAIS LE SUCCÈS ATTEND LE "CYGNE DE PESARO". À 24 ANS, IL ÉCRIT EN 15 JOURS LE "BARBIER DE SÉVILLE": UN TRIOMPHE! C'EST LE DÉBUT D'UNE VIE JALONNÉE DE BOUQUETS, DE BRAVI ET DE BIS.

PURE SOIE

1

2

3

4

5

C'EST ÇA L'OPÉRA-BOUFFE ?

DEVINEZ LE TITRE DES OPÉRAS DE ROSSINI REPRÉSENTÉS CI-DESSOUS (1er PRIX: UNE PAIRE DE CISEAUX POUR DÉCOUPER LE PORTRAIT DE SCHUMANN.)

SOLUTION:
④ : L'ÉCHELLE DE SOIE.
⑦ : LE BARBIER DE SEVILLE.
③ = CENDRILLON. ② = LA PIE VOLEUSE. ⑤ : GUILLAUME TELL.

A 37 ANS, ROSSINI A ÉCRIT 40 OPÉRAS, IL EST FÊTÉ, RICHE, CÉLÈBRE... POURQUOI TRAVAILLER PLUS? IL DÉCIDE DE NE PLUS COMPOSER ET – GESTE SYMBOLIQUE – IL CASSE SA PLUME!

ROSSINI CULTIVE LES DOUX PLAISIRS DE LA VIE: VOYAGES, CUISINE, PARESSE.
IL COMPOSE... DE NOUVEAUX PLATS: LES CANNELLONI ET SON FAMEUX TOURNEDOS.

VERS LA FIN DE SA VIE, IL RETROUVE LA MUSIQUE. IL ÉCRIT LE "STABAT MATER", LA "PETITE MESSE SOLENNELLE" ET DES MORCEAUX POUR PIANO, OÙ SE RETROUVENT TOUTES SES QUALITÉS DE GAÎTÉ ET D'HUMOUR, COMME: "OUF, LES PETITS POIS".

LE GRAND REPAS DE SA VIE S'ACHÈVE EN 1868.

LISZT DONNE DES CONCERTS A TRAVERS TOUTE L'EUROPE. IL EST LE PREMIER MUSICIEN A SE PRODUIRE EN "RÉCITAL" CONCERT DONNÉ PAR UN SEUL ARTISTE.

LES VOYAGES MARQUENT SON OEUVRE - PAR EXEMPLE LES PAYSAGES SUISSES "LA VALLÉE D'OBERMANN", "LE LAC DE WALLENSTEIN" ET "LES CLOCHES DU SOIR", QUI FONT PARTIE DES "ANNÉES DE PÉLERINAGE".

LISZT EST D'UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ DE COEUR. IL DÉFEND LES JEUNES COMPOSITEURS JUGÉS DIFFICILES - IL SE FAIT REMARQUER A UNE REPRÉSENTATION DE "LA SYMPHONIE FANTASTIQUE" PAR SES APPLAUDISSEMENTS FRÉNÉTIQUES - IL DIRIGE AUSSI LE "VAISSEAU FANTÔME" DE WAGNER.

POUR SES COMPATRIOTES, C'EST UN HÉROS NATIONAL. EN 1841, A BUDAPEST - OÙ LISZT FONDE UNE ACADÉMIE DE MUSIQUE - IL EST ACCUEILLI PAR UN IMMENSE CORTÈGE AUX FLAMBEAUX (20.000 PERSONNES!). ON LUI OFFRE UN SABRE SERTI DE PIERRES PRÉCIEUSES.

INSPIRÉ PAR BERLIOZ, LISZT CONSACRE LE GENRE DU "POÈME SYMPHONIQUE". IL EN ÉCRIT 12 - DONT LA "DANTE-SYMPHONIE". L'ARCHITECTURE HABITUELLE EST ABANDONNÉE - TOUTES LES CLOISONS SONT ABATTUES - LA SYMPHONIE DEVIENT UN "ESPACE VITAL".

LISZT A TOUT CONNU: LA GLOIRE, LE SUCCÈS L'ADULATION... MAIS AU FOND IL RESTE UN HOMME TRÈS SIMPLE. L'ÉGLISE LE HANTE, EXERÇANT UNE INFLUENCE SUR SA MUSIQUE ET SUR SA VIE. LA MESSE DE GRAN EST ÉCRITE POUR L'INAUGURATION DE LA CATHÉDRALE DE GRAN EN HONGRIE EN 1855. LA MÊME ANNÉE, IL REÇOIT LES ORDRES MINEURS.

A BAYREUTH EN 1886, L'ABBÉ LISZT, MALADE, REFUSE DE SE PRIVER D'UNE REPRÉSENTATION DE "TRISTAN" ET MEURT DANS LES BRAS DE SA FILLE, COSIMA.

A L'ENTRÉE DU PARC DE LA BIENNALE A VENISE SE DRESSENT LES BUSTES DE DEUX COMPOSITEURS LYRIQUES DONT LE GÉNIE DOMINE LE 19ème SIÈCLE EN EUROPE: RICHARD WAGNER (VOIR PAGE 77) ET GIUSEPPE VERDI.

VERDI NAIT DANS UNE FAMILLE DE PETITS ÉPICIERS QUI HABITENT LA PROVINCE DE PARME. GRÂCE A L'AIDE D'ANTONIO BAREZZI, SON PÈRE SPIRITUEL ET SON BIENFAITEUR, VERDI DEVIENT MUSICIEN.... MAIS ÊTRE ORGANISTE DE CAMPAGNE NE LUI SUFFIT PAS. IL VEUT COMPOSER....

R. WAGNER 1813-1883

G. VERDI 18-13-1901

MERELLI, L'IMPRESARIO DE LA SCALA, LUI DEMANDE D'ÉCRIRE UN OPERA BOUFFE. PENDANT LA COMPOSITION D'"UN GIORNO DI REGNO", LE DESTIN CRUEL LE FRAPPE: SA JEUNE FEMME, MARGHERITA BAREZZI ET SES DEUX ENFANTS MEURENT. EN PLUS, L'ŒUVRE ESSUIE UN ÉCHEC RE— TENTISSANT. VERDI JURE DE NE PLUS JAMAIS COMPOSER ....

MERELLI, CEPENDANT, REVIENT A LA CHARGE — IL PERSUADE VERDI D'ÉCRIRE "NABUCCO"... C'EST UN TRIOMPHE. LES ITALIENS OPPRIMÉS PAR LA DOMINATION AUTRICHIENNE S'IDENTIFIENT AUX HÉBREUX CAPTIFS QUI CHANTENT L'AMOUR DE LEUR PAYS DANS UN CHŒUR POIGNANT.

VA, PENSIERO ....

A CETTE ÉPOQUE, L'ITALIE EST UN PAYS DIVISÉ.

LORSQUE LES ITALIENS SE RÉVOLTENT CONTRE LA FÉRULE AUTRICHIENNE VERDI EST A LA POINTE DU SENTIMENT NATIONAL. SON NOM DEVIENT MÊME UN SIGLE UNIFICATEUR ET PATRIOTIQUE: VICTOR EMMANUEL ROI D'ITALIE.

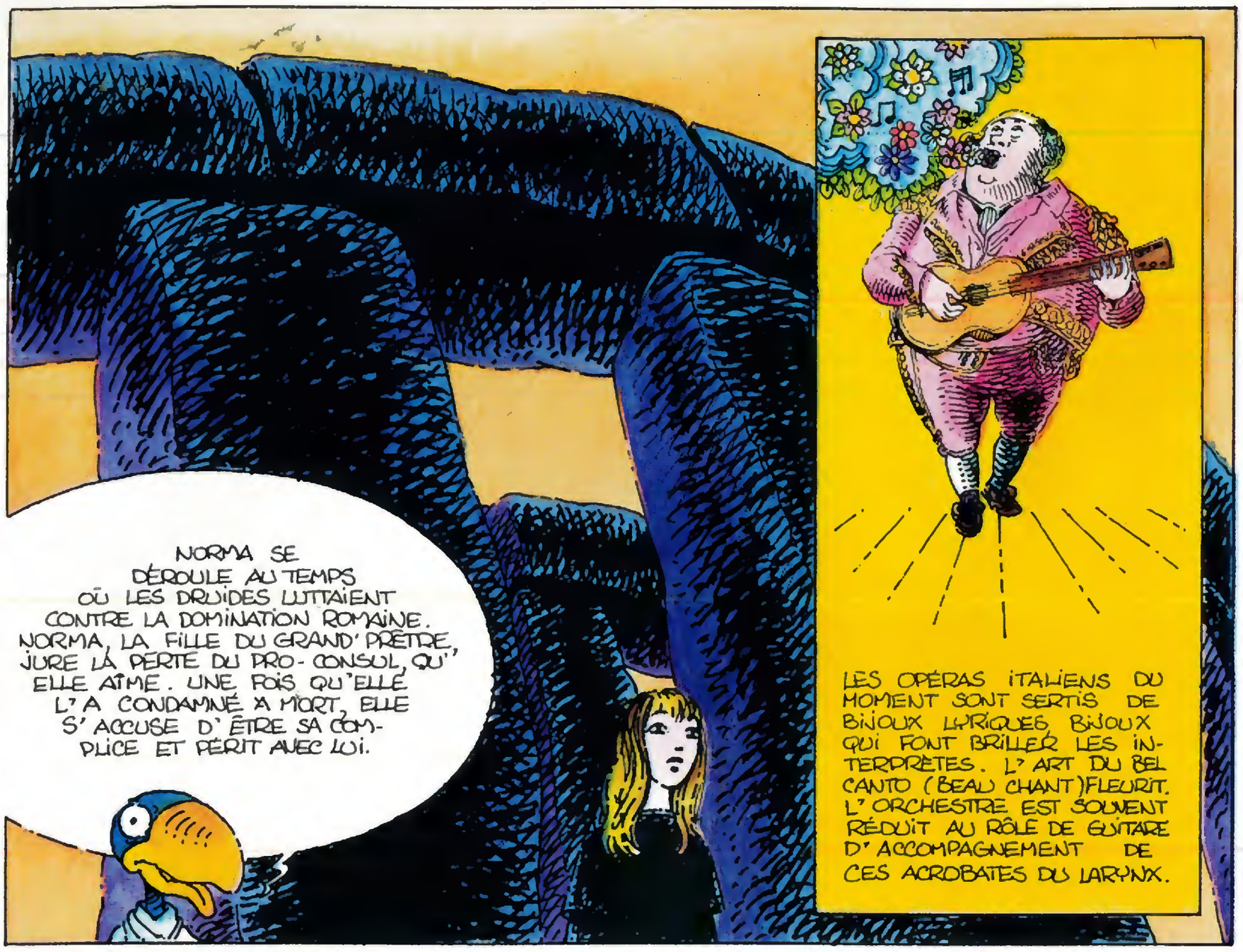
V.E.R.D.I

L'ITALIE UNE FOIS LIBÉRÉE DE SES CHAÎNES, VERDI EST ÉLU DÉPUTÉ.

SI ROSSINI TRIOMPHE SURTOUT DANS LE GENRE LÉGER — L'OPÉRA-BOUFFE —, BELLINI ET DONIZETTI, CONTEMPORAINS, SONT PLUS ATTIRÉS PAR LE DRAME.

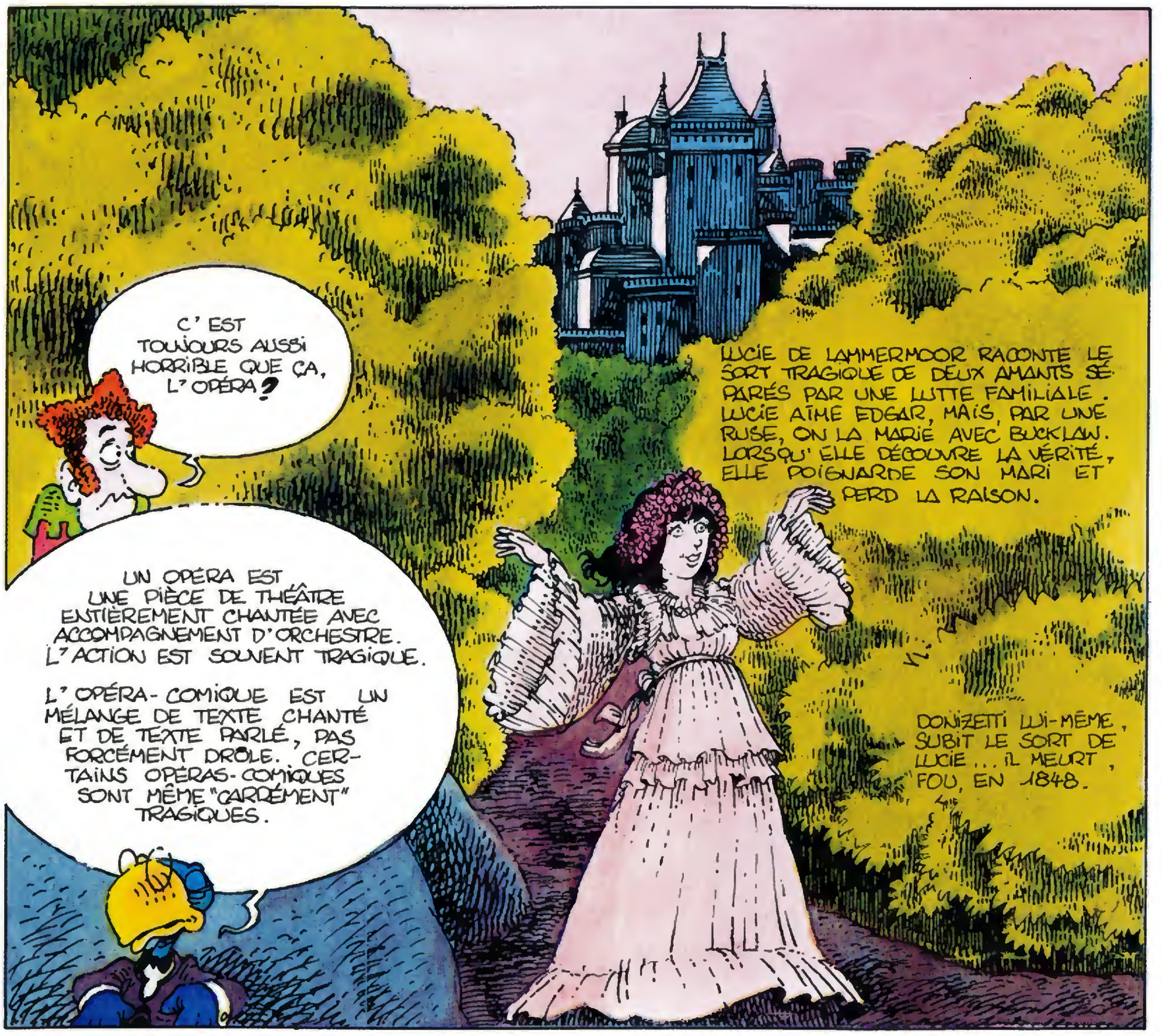
BELLINI COMMENCE SA COURTE VIE EN SICILE EN 1801. IL RENCONTRE LE SUCCÈS EN 1827 A LA SCALA DE MILAN, AVEC SON OPÉRA: "LE PIRATE". MAIS C'EST A PARIS QUE SES TROIS GRANDES OEUVRES "LA SOMNAMBULE" (1831), "NORMA" (1832) ET "LES PURITAINS" (1835), SERONT LES PLUS APPRÉCIÉES.

VINCENZO BELLINI (1801-1835).



APRÈS LA MORT DE BELLINI A L'ÂGE DE 34 ANS, DONIZETTI N'A PLUS DE CONCURRENT. SON OEUVRE, QUI COMPTE 70 OPÉRAS, EST RICHE EN MÉLODIES. IL ÉCRIT DES OPÉRAS COMIQUES: "L'ELIXIR D'AMOUR" (1832), "LA FILLE DU RÉGIMENT" (1840), "DON PASCUALE" (1843), MAIS C'EST UN DRAMA-TRAGICO "LUCIE DE LAMMERMOOR" (1835) QUI CONFIRME SON GÉNIE.

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)



LES ITALIENS NE SONT PAS LES SEULS A APPRÉCIER VERDI. DES COMMANDES ARRIVENT DE PARTOUT.

EN 1863, L'OPÉRA DE St PETERSBOURG PRIE VERDI D'OFFRIR UNE DE SES OEUVRES AU PEUPLE RUSSE : CE SERA "LA FORCE DU DESTIN".

POUR DIRIGER LES RÉPÉTITIONS, VERDI DÉCIDE DE BRAVER L'HIVER DE SAINT-PETERSBOURG. CONTRE LE FROID, IL SE MUNIT DE PROVISIONS ESSENTIELLES.

CHIANTI

SALAMI

j'APPORTE LE SOUS-TITRAGE POUR LA VERSION ÉGYPTIENNE!

EN 1871, C'EST LE TOUR DE L'ÉGYPTE. A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU CANAL DE SUEZ, VERDI COMPOSE "AÏDA" - HISTOIRE D'UN CAPITAINE ÉGYPTIEN - RADAMÈS - ET D'UNE ESCLAVE ÉTHIOPIENNE - AÏDA - DONT L'AMOUR COUPABLE S'ACHÈVE TRIOMPHALEMENT DANS LA MORT!

A LA FIN DE SA CARRIÈRE GLORIEUSE, VERDI SE RETIRE DANS SA PROPRIÉTÉ DE SANT'AGATA. MAIS LE VIEUX LION N'A TOUJOURS PAS ABANDONNÉ SA PLUME. AVEC SES DEUX DERNIÈRES OEUVRES, CE SERA L'APOTHÉOSE.

"OTHELLO," D'APRÈS LA PIÈCE DE SHAKESPEARE, EST UN DRAME DE LA JALOUSIE FOLLE, UNE OEUVRE ANIMÉE D'UNE GRANDE POÉSIE - COMME DANS LA CHANSON DU SAULE MURMURÉE PAR DESDEMONE DANS LE DERNIER ACTE,

ET "FALSTAFF" - QU'IL ÉCRIT A 87 ANS!!! L'OEUVRE ÉGALEMENT D'APRÈS SHAKESPEARE, EST UNE COMÉDIE PLEINE DE TRUCULENCE, ET DE BOUFFONNERIE, QUI PAR SA FORME MÊME, FAIT ÉCLATER LES CADRES TRADITIONNELS DU THÉÂTRE CHANTÉ, ET QUI, PAR SON SUCCÈS, RACHÈTE L'ÉCHEC CUISANT DE SON PREMIER OPÉRA-COMIQUE.

DANS SES OPÉRAS LES PLUS CONNUS, "RIGOLETTO", "LE TROUVÈRE", ET "LA TRAVIATA", VERDI VA AU-DELA DU BEL-CANTO. IL CRÉE POUR LA VOIX DES MÉLODIES QUI EXPRIMENT LES ACCENTS PATHÉTIQUES, DES AIRS QUI TRADUISENT LES MOUVEMENTS DE LA PASSION.

"RIGOLETTO" (1851) EST TIRÉ DE LA PIÈCE DE VICTOR HUGO, " LE ROI S'AMUSE". LE BOUFFON BOSSU DU DUC DE MANTOUE EST LE COMPLICE DES DÉBAUCHES DE SON MAÎTRE. IL EN EST DUREMENT PUNI LORSQU'IL PARTICIPE — INVOLONTAIREMENT — AU MEURTRE DE SA FILLE CHÉRIE, GILDA. LE SAC QU'IL TRAÎNE A LA RIVIÈRE NE CONTIENT PAS LE CADAVRE DU DUC AS SASSINE, MAIS LE CORPS DE SA PROPRE FILLE!

AH! C'EST LA MALÉDICTION

"LE TROUVÈRE" BASÉ SUR UNE OEUVRE ESPAGNOLE, EST UN DRAME DE LA JALOUSIE. LÉONORE EST AMOUREUSE DE MANRIQUE, LE TROUVÈRE.
LE COMTE DI LUNA EST JALOUX.

A LA FIN, IL FAIT EMPRISONNER MANRIQUE ET LE FAIT EXÉCUTER. IRONIE TRAGIQUE... MANRIQUE EST SON FRÈRE.

MORT! IL EST MORT! EH BIEN, C'ÉTAIT TON FRÈRE!

GRAND DIEU! J'EXPIRE ...

ILS S'AIMENT, ILS SONT JALOUX ILS MEURENT: ET ON RECOMMENCE. FINALEMENT, C'EST TRÈS SIMPLE, L'OPÉRA.

"LA TRAVIATA" (1853) EST INSPIRÉE PAR LA PIÈCE D'ALEXANDRE DUMAS "LA DAME AUX CAMÉLIAS". VIOLETTA, UNE DEMI-MONDAINE, TOMBE AMOUREUSE DU JEUNE ALFRED GERMONT.
ILS CONNAISSENT UNE PÉRIODE DE BONHEUR MAIS VIOLETTA, POUR SAUVER L'HONNEUR DE LA FAMILLE GERMONT, DOIT LE QUITTER.
ALFRED LA RETROUVE, MAIS TROP TARD. VIOLETTA, PHTISIQUE, MEURT DANS SES BRAS.

ENFIN WAGNER ENTRE EN SCÈNE : QUELLE PRÉSENCE ! RÉVOLUTIONNAIRE, SÉDUCTEUR, ÉGOÏSTE, ARROGANT ET MUSICIEN DE GÉNIE, (SA DEVISE : "LE MONDE ME DOIT CE DONT J'AI BESOIN"). SES OEUVRES CHERCHENT A TRADUIRE SYMBOLIQUEMENT LES IDÉES QUI MÈNENT LE MONDE. IL VISE L'UNION DE LA POÉSIE, DE LA MUSIQUE ET DU SPECTACLE : DAS GESAMTKUNSTWER.

SES DÉBUTS SONT DIFFICILES. PAUVRE ET MÉCONNU, IL VIT A PARIS, DE 1839 A 1842. POUR RENTRER EN ALLEMAGNE, IL EST OBLIGÉ DE VENDRE LE LIVRET DE SON OPÉRA "LE VAISSEAU FANTÔME".

SA RÉPUTATION SE FAIT A DRESDE AVEC "RIENZI", "LE VAISSEAU FANTÔME" (Voir page 70) ET EN 1845 "TANNHAÜSER" - CE HÉROS QUI VIENT DU VÉNUSBERG ET QUI EXALTE L'AMOUR PAÏEN.

EN 1848, IL ÉPOUSE LES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES QUI AGITENT L'ALLEMAGNE. SON ARDEUR INQUIÈTE LES AUTORITÉS.

WAGNER S'INSTALLE CHEZ DES AMIS EN SUISSE, MAIS IL TOMBE AMOUREUX DE LA FEMME DE SON HÔTE. IL EXPRIME SA PASSION DÉCHIRÉE DANS "TRISTAN ET ISOLDE" (1859). LES DEUX AMANTS AYANT BU LE PHILTRE D'AMOUR NE TROUVENT LE BONHEUR QUE DANS LA MORT.

EN 1864, LE JEUNE ROI LOUIS II DE BAVIÈRE ESTHÈTE ET MÉCÈNE, INVITE WAGNER A SON CHÂTEAU FÉERIQUE ET LUI OFFRE SON THÉÂTRE - MAIS LA COUR N'APPRÉCIE GUÈRE L'INFLUENCE DE CET AVENTURIER. ELLE CONTRAINT LOUIS II A CHASSER SON PROTÉGÉ.

WAGNER RETROUVE LA SUISSE OÙ IL FINIT LA "TÉTRALOGIE" (Voir p. 78-79). IL VIT MAINTENANT AVEC COSIMA, LA FILLE DE LISZT. POUR CÉLÉBRER LA NAISSANCE DE LEUR FILS, SIEGFRIED, WAGNER DIRIGE DES MUSICIENS AMIS VENUS INTERPRÉTER DANS LA MAISON L'AUBADE "SIEGFRIED IDYLL".

OPÉRA - ET - DRAME

RICHARD WAGNER

VERS LA FIN DE SA VIE, SON RÊVE SE RÉALISE : LE THÉÂTRE QU'IL A CONÇU S'ÉLÈVE SUR LA COLLINE SAINTE DE BAYREUTH, UN THÉÂTRE A L'ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE VOUÉ ENTIÈREMENT A L'EXÉCUTION DE SES PROPRES OEUVRES.

LORTZING (1801-1851) CRÉE L'OPÉRA POPULAIRE ALLEMAND AVEC "TSAR ET CHARPENTIER"— LES AVENTURES DU TSAR PIERRE-1er QUI TRAVAILLE INCOGNITO DANS UN CHANTIER NAVAL EN HOLLANDE.

FLOTOW (1812-1883), REMPORTE UN GRAND SUCCÈS AVEC "MARTHA"— UNE CHÂTELAINE QUI S'ENNUIE, S'ENGAGE COMME SERVANTE. SA MALADRESSE RÉVÈLE TRÈS VITE SES ORIGINES NOBLES!

L'OPÉRA ITALIEN DOMINE EN GRANDE PARTIE LE 19ème SIÈCLE, MAIS DANS LES AUTRES PAYS D'EUROPE, LE GÉNIE LYRIQUE EST ÉGALEMENT EN BONNE SANTÉ!

PETER CORNÉLIUS (1824-1874) ÉCRIT LE REMARQUABLE "BARBIER DE BAGDAD"— LES MÉSAVENTURES DU BARBIER QUI S'ÉPREND DE LA FILLE DU CALIFE.

DANS "LES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSOR", OTTO NICOLAÏ (1810-1849) RÉUSSIT UN HEUREUX MARIAGE DU LYRISME ITALIEN ET DU LYRISME ALLEMAND.

EN FRANCE, AU DÉBUT DU 19ème SIÈCLE, LE GENRE AIMABLE ET FACILE DE L'OPÉRA COMIQUE EST TRÈS À LA MODE. LES ÉMOTIONS SONT DOUCES, LES HISTOIRES CONÇUES DANS LA PERSPECTIVE D'UN DÉNOUEMENT HEUREUX. ON ÉCRIT BEAUCOUP, ET EN GÉNÉRAL AVEC UNE (TROP?) GRANDE FACILITÉ.
LES CHEFS D'ŒUVRE SONT RARES— "LA DAME BLANCHE" DE F. BOIELDIEU (1775-1834), "ZAMPA", DE F. HÉROLD (1791-1833), "GISELLE", LE BALLET D'A. ADAM (1803-1856) — (SES 53 OPÉRAS ONT ÉTÉ COMPLÈTEMENT OUBLIÉS)...

ET "MIGNON" D'AMBROISE THOMAS...,

ŒUVRE QUI COMPREND UNE GRANDE SCÈNE D'INCENDIE...

MON SANG SE GLA — CE!

LE FEU! LE FEU!

IRONIE TRAGIQUE; UN SOIR DE 1887, AU COURS D'UNE REPRÉSENTATION DE "MIGNON", L'OPÉRA-COMIQUE BRÛLE!. 400 MORTS!

ON SOUPÇONNE LE PAUVRE THOMAS D'AVOIR LE MAUVAIS ŒIL...!

"SIEGFRIED", LOYAL, VAILLANT ET INNOCENT, SE FORGE UNE ÉPÉE AVEC LAQUELLE IL TUE FAFNER POUR S'EMPARER DE L'ANNEAU. L'OISEAU DES BOIS LE MÈNE SUR LA MONTAGNE...

IL FRANCHIT LE CERCLE DE FLAMMES QUI PROTÈGE BRUNEHILDE ET LA RÉVEILLE. ILS S'AIMENT - LEUR AMOUR EST PROMETTEUR D'UN MONDE MEILLEUR.

LE "**CRÉPUSCULE DES DIEUX**" RACONTE LA TRISTE NAISSANCE DU NOUVEAU MONDE. SIEGFRIED BOIT LE PHILTRE D'AMOUR QUI LUI FAIT OUBLIER BRUNEHILDE. PUIS IL EXPIE SON ERREUR ET MEURT. BRUNEHILDE, A CHEVAL, SE JETTE DANS LES FLAMMES QUI CONSUMENT LE CORPS DE SIEGFRIED.

LE WALHALLA S'ÉCROULE. LE RHIN DÉBORDE. LES ONDINES RÉCUPÈRENT LEUR PRÉCIEUX ANNEAU... LE RÈGNE DE L'HOMME - L'ÈRE NOUVELLE - PEUT COMMENCER.

LA "TÉTRALOGIE", LE GRAND CYCLE DRAMATIQUE DE WAGNER, VASTE FRESQUE QUI EXPOSE SES IDÉES MUSICALES ET PHILOSOPHIQUES, EST AUSSI CONNUE COMME "**L'ANNEAU DES NIEBELUNGEN**". L'OEUVRE EST COMPOSÉE DE 4 GRANDS OPÉRAS.

DANS "**L'OR DU RHIN**", ALBERICH LE NAIN, VOLE L'ANNEAU, LE TRÉSOR DES ONDINES, QUI LUI ASSURE LA DOMINATION DU MONDE.

WOTAN, LE CHEF DES DIEUX, LE RAFLE A SON TOUR...

...MAIS LE CÈDE A DEUX GÉANTS, FASOLT ET FAFNER POUR QU'ILS LUI CONSTRUISENT L'ORGUEILLEUX CHÂTEAU DE WALHALLA. LES GÉANTS SE QUERELLENT ET FAFNER SE TRANSFORME EN DRAGON.

DANS "**LA WALKYRIE**", WOTAN CHERCHE A REPRENDRE L'ANNEAU. IL ENGENDRE DEUX ENFANTS ET DE LEUR MARIAGE INCESTUEUX NAÎT SIEGFRIED, LE HÉROS PUR ET BON. HÉLAS, WOTAN EST OBLIGÉ DE SE SÉPARER DE BRUNEHILDE, SA FILLE CHÉRIE.

BRUNEHILDE EST CONDAMNÉE A DORMIR ENTOURÉE DE FLAMMES AU SOMMET D'UNE MONTAGNE. SEUL CELUI QUI IGNORE LA PEUR POURRAÎT LA RÉVEILLER.

L'OPÉRA FRANÇAIS AFFIRME SA PERSONNALITÉ AVEC L'ŒUVRE D'UN JEUNE COMPOSITEUR : GEORGES BIZET.
A 18 ANS, BIZET COMPOSE DÉJÀ ET REMPORTE LE PRIX DE ROME. MAIS LA GLOIRE NE NOURRIT PAS SON HOMME, ET BIZET DOIT INTERROMPRE SA CRÉATION PERSONNELLE POUR ÉCRIRE DE BANALS SOLOS DE CORNET À PISTONS !...
QUEL ENNUI !

HALÉVY, SON PROFESSEUR, L'ENCOURAGE À COMPOSER POUR LE THÉÂTRE LYRIQUE. EN 1863, IL PRÉSENTE À L'OPÉRA, "LES PÊCHEURS DE PERLES" ET EN 1866, "LA JOLIE FILLE DE PERTH" – SANS GRAND SUCCÈS.

LA MUSIQUE DE SCÈNE QU'IL ÉCRIT EN 1872 POUR LA PIÈCE DE DAUDET "L'ARLÉSIENNE" N'EST APPRÉCIÉE QU'UNE FOIS JOUÉE EN CONCERT PAR LE CHEF D'ORCHESTRE PASDELOUP (VOIR PAGE 94).

MAIS LE CHEF-D'ŒUVRE DE BIZET EST INCONTESTABLEMENT CARMEN, PRÉSENTÉ À L'OPÉRA-COMIQUE EN 1875.

LES QUALITÉS DE CET OPÉRA NE SONT POURTANT PAS IMMÉDIATEMENT RECONNUES – NI PAR LE PUBLIC, NI PAR LE CHŒUR ! LES CIGARIÈRES N'AIMENT PAS DU TOUT L'IDÉE DE CHANTER EN DANSANT ET FUMANT.

LE BRIGADIER DON JOSÉ TOMBE AMOUREUX DE CARMEN, UNE BELLE GITANE. ET, POUR LA SUIVRE, DON JOSÉ DÉSERTE. MAIS, PAR DÉFI, CARMEN LE QUITTE POUR LE TORÉADOR ESCAMILLO. FOU DE JALOUSIE, DON JOSÉ TUE CELLE QU'IL ADORE À L'OMBRE DES ARÈNES, DANS LE TUMULTE DE LA CORRIDA.

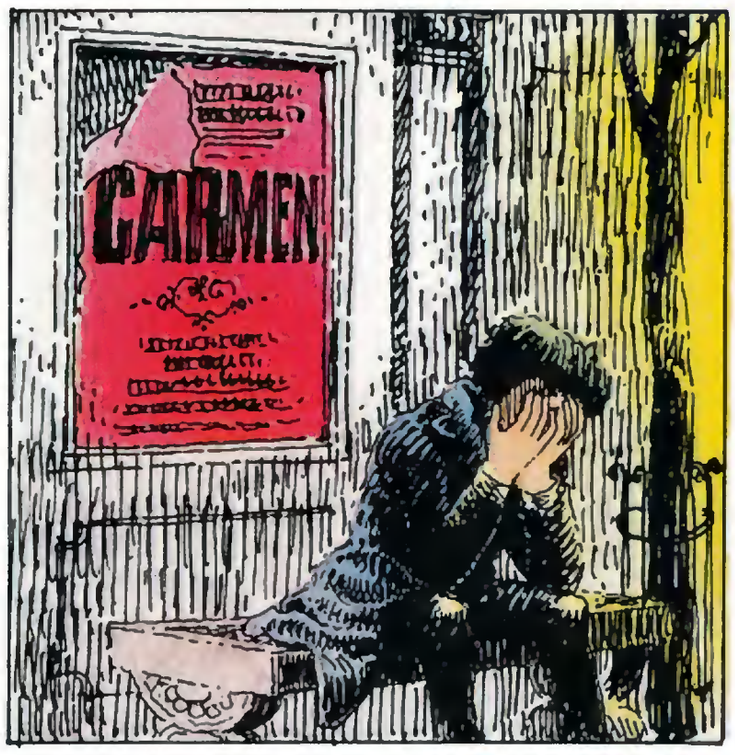
♫ ♩ ♬ AH CARMEN ! MA CARMEN ADORÉE.

MINCE, J'ME SUIS TROMPÉ DE CASE !

LE MANQUE D'ENTHOUSIASME DU PUBLIC FRANÇAIS EST ÉTONNANT.
POURTANT NIETZSCHE, – LE PHILOSOPHE ET L'AMI DE WAGNER – CONSIDÈRE L'ŒUVRE COMME UNE PURE CRÉATION DU GÉNIE LATIN.

*

ATTÉRÉ PAR CET ACCUEIL, BIZET QUI SOUFFRE D'UNE MALADIE DE CŒUR, MEURT SUBITEMENT TROIS MOIS APRÈS LA PREMIÈRE DE CARMEN.



L'OPÉRA FRANÇAIS, AU CARACTÈRE VRAIMENT FRANÇAIS, EST LENT À FAIRE SON APPARITION. HALÉVY, AUBER ET MEYERBEER REÇOIVENT TOUS LES HONNEURS. L'ÉPOQUE NAPOLÉON III CONSACRE LEUR MUSIQUE.

MAIS CE SONT PLUTÔT DES CUISINIERS QUE DES CRÉATEURS. AUBER ARRANGE LES RECETTES ROSSINIENNES. MEYERBEER ADAPTE LE BEL-CANTO AU PARLER FRANÇAIS.

CETTE SAVANTE CUISINE A DES AMATEURS ET ELLE EST TOUJOURS SOIGNEUSEMENT PRÉSENTÉE. LA MISE EN SCÈNE DE "ROBERT LE DIABLE" ET DES HUGUENOTS" DE MEYERBEER EST AUSSI EXTRAVAGANTE QUE LA RÉCEPTION QUE LEUR ACCORDE LE PUBLIC.

CHARLES GOUNOD (1818-1893) EST LE VRAI RESTAURATEUR DE L'OPÉRA FRANÇAIS. POURTANT, FASCINÉ PAR L'ÉGLISE, SES PREMIÈRES COMPOSITIONS SONT DES OEUVRES RELIGIEUSES. (15 MESSES). IL PREND MÊME LA SOUTANE ET SIGNE SES LETTRES: "L'ABBÉ GOUNOD"!

MAIS HEUREUSEMENT (POUR LA MUSIQUE!) GOUNOD, COMME LISZT, EST AUTANT ATTIRÉ PAR LE PROFANE QUE PAR LE SACRÉ: IL RECONNAÎT DE BONNE HEURE LE GÉNIE DE BERLIOZ ET SE TOURNE LUI-MÊME VERS LA MÉLODIE. SES "FABLES DE LA FONTAINE" DÉMONTRENT SON GOÛT POUR LE DESSIN SOUPLE DE LA CHANSON, ET POUR LE STYLE DU CHANT PARLÉ.

LA DOUCEUR DE SES MÉLODIES REFLÈTE LA DOUCEUR DE SON ÉPOQUE, CELLE DU SECOND EMPIRE. GOUNOD RENCONTRE NAPOLÉON III ET, AU COURS D'UNE PROMENADE, L'IMPÉRATRICE LUI PROPOSE D'ÉCRIRE L'ARGUMENT D'UN BALLET.

A 41 ANS, GOUNOT N'AVAIT GOÛTÉ QU'UNE MÉDIOCRE RÉUSSITE. MAIS AVEC LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE "FAUST" EN 1859, C'EST LA CONSÉCRATION. L'OPÉRA EST UN VÉRITABLE COFFRET À BIJOUX. LES AIRS BRILLANTS S'ÉGRÈNENT COMME AUTANT DE PERLES: LE CHOEUR DES SOLDATS, LE BALLET ET... L'AIR DES BIJOUX.

AH, JE RIS DE ME VOIR SI BELLE EN CE MIROIR ....

LA MUSIQUE FRANCHE ET SINCÈRE DE GOUNOD INFLUENCERA DEBUSSY, FAURÉ ET MASSENET. ELLE RESTE AUSSI ET TOUJOURS UNE MUSIQUE TRÈS POPULAIRE...

ET MAINTENANT, -APRÈS TOUS CES DRAMES - UN PEU D'AIR FRAIS ! ENVOLONS-NOUS SUR LES AILES DE L'OPÉRETTE ! *

LE MAÎTRE DE CE GENRE EST NÉ À COLOGNE EN 1819. LE PÈRE D'OFFENBACH AMÈNE SON FILS À PARIS OÙ IL DEVIENT — SELON ROSSINI — LE MOZART DES "CHAMPS ÉLYSÉES"!

OFFENBACH EST D'ABORD COMPOSITEUR ET CHEF-D'ORCHESTRE À LA COMÉDIE - FRANÇAISE. PUIS AVEC "ORPHÉE AUX ENFERS" IL COMMENCE UNE SÉRIE D'OEUVRES FINES, FACILES ET ENLEVÉES QUI FONT DE SON AUTEUR L'IDOLE DU MONDE PARISIEN - "LA BELLE HELÈNE", "LA VIE PARISIENNE", ETC....

IL MEURT EN 1880 - AVEC LUI DISPARAÎT LA JOIE DE VIVRE D'UNE SOCIÉTÉ PRIVILÉGIÉE.

OFFENBACH (1819-1880)

* OPÉRETTE: OPÉRA AU SUJET LÉGER

MAIS EN 1870-1871, LES BOUGIES S'ÉTEIGNENT *, C'EST LA GUERRE, C'EST LA COMMUNE. FINIES LES FREDAINES. OFFENBACH ENTERRE CETTE BELLE ÉPOQUE AVEC SON SEUL OPÉRA, SON CHEF-D'OEUVRE: "LES CONTES D'HOFFMANN".

JULES MASSENET (1842-1912)

LE ROMANTISME N'EST POURTANT PAS MORT. À LA FIN DU SIÈCLE, MASSENET DANS SES OPÉRAS "MANON" (1884) ET "WERTHER" (1892), REPREND LES THÈMES ÉCHEVELÉS ET DÉSESPÉRÉS.

WERTHER, DÉSESPÉRÉ PAR UN AMOUR IMPOSSIBLE, SE DONNE LA MORT. CHARLOTTE ARRIVE À TEMPS POUR RECEVOIR SON DERNIER SOUPIR.

AH! PITIÉ! GRACE

JE NE VEUX PAS!...

CHARLOTTE, JE MEURS..

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE CHERCHE ELLE AUSSI SON CARACTÈRE NATIONAL. EN FRANCE, QUATRE COMPOSITEURS OUVRENT LA VOIE. D'ABORD SAINT-SAËNS, LE PROLIFIQUE: IL ÉCRIT: "JE COMPOSE, COMME UN POMMIER PRODUIT DES POMMES!"

SAINT-SAËNS ESSAIE DE NATIONALISER LA MUSIQUE! COMME PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE MUSIQUE, IL SE DÉCLARE EN FAVEUR DE LA NETTETÉ DE LA LOGIQUE, DE LA RAISON!

IL S'OPPOSE AU DÉSORDRE, À LA GRANDILOQUENCE, À TOUTE BOURSOUFLURE WAGNÉRIENNE. IL EST EN QUELQUE SORTE, UN PARNASSIEN DE LA MUSIQUE FRANÇAISE.

ars gallica

OH, QUELLE ÉMOTION!

PERSONNELLEMENT, JE ME SENS SAINT-SAËNS DESSUS-DESSOUS...

SAINT-SAËNS ÉCRIT UNE QUINZAINE D'OEUVRES POUR LE THÉÂTRE. LA PLUS CONNUE EST "SAMSON ET DALILA".

LA "RÉCOLTE DE SAINT-SAËNS" EST PLUTÔT BONNE! – 5 CONCERTOS POUR PIANO, 3 CONCERTOS POUR VIOLON, 3 SYMPHONIES, DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE ET SURTOUT – (NE L'APPELLE-T'ON PAS LE LISZT FRANÇAIS!) – 4 POÈMES SYMPHONIQUES. IL FAIT PREUVE DE SON TALENT D'ILLUSTRATEUR DANS UNE SUITE DE 14 PETITES PIÈCES "LE CARNAVAL DES ANIMAUX" (1886).

AVANT DE MOURIR, EN 1921, IL ÉCRIT LA PREMIÈRE MUSIQUE DE FILM MUET QU'IL ENREGISTRE SUR UN PIANO À ROULEAUX PERFORÉS.

AUTRE COMPOSITEUR RECHERCHANT UNE MUSIQUE D'ESSENCE FRANÇAISE: LÉO DELIBES. CÉLÈBRE POUR SES OPÉRETTES ET SES OPÉRAS COMIQUES – "LAKMÉ" (1883) – IL EST AUSSI LE CRÉATEUR D'UN GENRE NOUVEAU: LE BALLET SYMPHONIQUE "COPPÉLIA" (1870) EST TIRÉ D'UN CONTE D'HOFFMANN. FRANTZ S'ÉPREND DE COPPÉLIA – UNE POUPÉE MÉCANIQUE, CONSTRUITE PAR COPPÉLIUS, UN VIEIL HORLOGER. MAIS UNE FOIS CONSCIENT DE SON ERREUR, FRANTZ RETOURNE À LA FIANCÉE QU'IL AVAIT DÉLAISSÉE.

LÉO DELIBES 1836-1891

LE RÉVEIL DE LA MUSIQUE NORDIQUE EST SONNÉ PAR UN SUÉDOIS, FRANZ BERWALD (1796-1868). C'EST EN NORVÈGE AVEC ÉDOUARD GRIEG QU'UNE RÉACTION NATIONALE CONTRE L'INFLUENCE DE WAGNER ET DES ROMANTIQUES SE FAIT LE PLUS SENTIR.
ÉDOUARD GRIEG CHERCHE UNE SOURCE D'INSPIRATION DANS LA MUSIQUE POPULAIRE DE SON PAYS.

GRIEG S'ENFERME DANS SA HUTTE SUR LE TROLDAUGEN. (LE MONT DES FÉES) EN FACE D'UN BEAU FJORD ET CRÉE UNE MUSIQUE QUI ENCHANTE L'EUROPE ENTIÈRE: 3 SONATES POUR VIOLON ET PIANO, LES DANSES NORVÉGIENNES, LE CONCERTO POUR PIANO, ET SURTOUT LA MUSIQUE DE SCÈNE POUR LA PIÈCE D'IBSEN "PEER GYNT". CETTE PARTITION - PEUPLÉE DE TROLLS - EST EMPREINTE D'UNE ATMOSPHÈRE DE LÉGENDE SCANDINAVE. ELLE COMMENCE - SYMBOLE DU RÉVEIL NATIONAL? - PAR LE CÉLÈBRE ÉPISODE DU "MATIN"....

C'EST LE DERNIER GRIEG!

ÉPOUSTOUFLANT! C'EST COMME SI ON Y ÉTAIT!

ILS SE RÉVEILLENT TROLLEMENT TÔT, CES NATIONAUX!

ÉDOUARD GRIEG - 1843-1907

PENDANT TRÈS LONGTEMPS, LES TCHÈQUES FURENT DE GROS IMPORTATEURS DE MUSIQUE ET DE MUSICIENS. TOUT EN ÉTANT INFLUENCÉ PAR LISZT ET PAR WAGNER, SMETANA EST LE PREMIER A DÉCOUVRIR UNE MUSIQUE NATIONALE.

MOZART
WEBER
BERLIOZ

BEDŘICH SMETANA (1824-1884)

NÉ DANS UNE FAMILLE DE MUSICIENS (A 6 ANS, IL JOUE DU VIOLON DANS UN QUATUOR!), SMETANA EST UN GRAND PATRIOTE AUSSI BIEN DANS LA VIE (IL EST GARDE NATIONAL PENDANT LES ÉMEUTES DE 1848) QUE DANS SA MUSIQUE. LE CYCLE SYMPHONIQUE "MA PATRIE" ET L'OPÉRA "LA FIANCÉE VENDUE", OEUVRES TOUTES LES DEUX PROFONDÉMENT INSPIRÉES PAR LE FOLKLORE DE LA BOHÈME - EXPRIMENT L'ÂME MÊME DE SON PAYS.

PENDANT CE TEMPS-LÀ À VIENNE ON DANSE LA VALSE. PLUS QU'UNE MUSIQUE NATIONALE, C'EST UNE FOLIE NATIONALE ! LA VALSE – VÉRITABLE TOURBILLON MUSICAL – FAIT TOURNER CHAQUE SOIR 50 000 PERSONNES DANS DES SALLES IMMENSES ET MIROITANTES.

LA VALSE, C'EST LA GAIETÉ, LA VALSE, C'EST LA JOIE.

JOHANN STRAUSS A TROIS FILS: JOSEPH, ÉDOUARD ET JOHANN II ; CELUI-CI, LA GLOIRE DE LA FAMILLE, EST UN COMPOSITEUR EXCEPTIONNEL.

IL DÉVELOPPE ET ENRICHIT CONSIDÉRABLEMENT LA VALSE – INTRODUCTIONS LENTES, REPRISES VARIÉES, MÉLODIES SOMPTUEUSES.

C'EST À LUI QU'ON DOIT "LE BEAU DANUBE BLEU", LA PLUS CÉLÈBRE DES VALSES VIENNOISES. APRÈS L'AVOIR ENTENDUE, BRAHMS AURAIT DIT, EN SOUPIRANT: "HÉLAS, CE N'EST PAS DE MOI !"

JOHANN STRAUSS II

GRÂCE À JOSEPH LANNER, (1801-1843), MAIS SURTOUT À LA FAMILLE STRAUSS, LA VALSE DEVIENT UNE MUSIQUE SAVANTE.

JOHANN, LE PÈRE DE LA DYNASTIE, APPREND LE MÉTIER DE RELIEUR, MAIS ABANDONNE TOUT POUR LA MUSIQUE. IL SE PRODUIT SOUVENT AUX BALS DE LA COUR. UN SOIR, MÉCONTENT DE SON VIOLON, IL VERSE DE LA BIÈRE À L'INTÉRIEUR POUR EN AMÉLIORER LE SON.

JOHANN II ÉCRIT PLUS DE 500 VALSES, POLKAS, QUADRILLES ET GALOPS. DANS SA CÉLÈBRE OPÉRETTE " LA CHAUVE-SOURIS ", IL PEINT LE TABLEAU DE LA SOCIÉTÉ VIENNOISE, ESSOUFLÉE, À L'APPROCHE DU 20ème SIÈCLE.

DEPUIS PIERRE LE GRAND (1672-1725), LA MUSIQUE RUSSE EST TRÈS INFLUENCÉE PAR LES "ARRIVAGES" EN PROVENANCE DE L'OUEST. CETTE IMPORTATION NUIT BEAUCOUP À LA CRÉATION NATIONALE..

GLINKA (1804-1898)

BAS
PRAGUE
MUSICIEN OCCIDENTAL
HAUT

NÉ EN 1804, GLINKA EST CONSIDÉRÉ COMME L'ANCÊTRE DE LA MUSIQUE RUSSE. D'UNE FAMILLE NOBLE ET RICHE, IL AIME VOYAGER, EN FRANCE EN PARTICULIER, OÙ IL APPRÉCIE LA CUISINE FRANÇAISE ET LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE.

L'OUVERTURE DE SON CÉLÈBRE OPÉRA: "LA VIE POUR LE TSAR", TIRÉ D'UN ROMAN DE POUCHKINE, EST UN VÉRITABLE PANORAMA DE LA CHANSON ET DE LA DANSE POPULAIRES RUSSES.
GLINKA DONNE L'ÉLAN, ET LE GROUPE DES CINQ (COMPOSÉ DE MUSICIENS AMATEURS), PREND LE RELAIS.

BALAKIREV, D'ABORD, BON PROFESSEUR ET BON TECHNICIEN, MAIS COMPOSITEUR PEU FERTILE: DEUX SYMPHONIES, UN GRAND POÈME SYMPHONIQUE "THAMER" ET UNE FANTAISIE ORIENTALE POUR PIANO, "ISLAMEY".

BALAKIREV EST UN HOMME ÉTRANGE; IL DEMANDE À UNE CARTOMANCIENNE D'ÉTABLIR LE PROGRAMME DE SES CONCERTS ....

...CONCERTS QUI NE FONT PAS ACCOURIR LES FOULES. EN 1872, À St PETERSBOURG 10 PERSONNES !....

PENDANT CINQ ANS, IL EST EMPLOYÉ DES CHEMINS DE FER COMME GUICHETIER, DANS UNE GARE.

IL PREND ENSUITE LE CHEMIN DU MYSTICISME. IL VIT ENTOURÉ D'ANIMAUX, NE MANGEANT QUE DU POISSON.

ANTON DVORAK (1841, 1904).

ANTON DVORAK EST L'AMBASSADEUR DE LA MUSIQUE TCHÈQUE DANS LE MONDE. A 32 ANS, LE SUCCÈS APPARAÎT — GRÂCE À L'ADMIRATION DE BRAHMS POUR SES "CHANTS MORAVES".

IL S'EST NOMMÉ DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEW-YORK. DE CE SÉJOUR NAÎT SA "SYMPHONIE DU NOUVEAU-MONDE" — COCKTAIL SAVAMMENT DOSÉ DE NÉGRO-SPIRITUALS, DE RAG-TIME ET DE MUSIQUE SLAVE. IL ÉCRIT 8 AUTRES SYMPHONIES, UN MERVEILLEUX CONCERTO POUR VIOLONCELLE, DE NOMBREUSES COMPOSITIONS RELIGIEUSES, ET DES OUVRAGES LYRIQUES.

I'M A POOR LONESOME CACTUS!

HOMME BLANC SCALPE HÉRITAGE MUSICAL !

CIEL DE PRAGUE

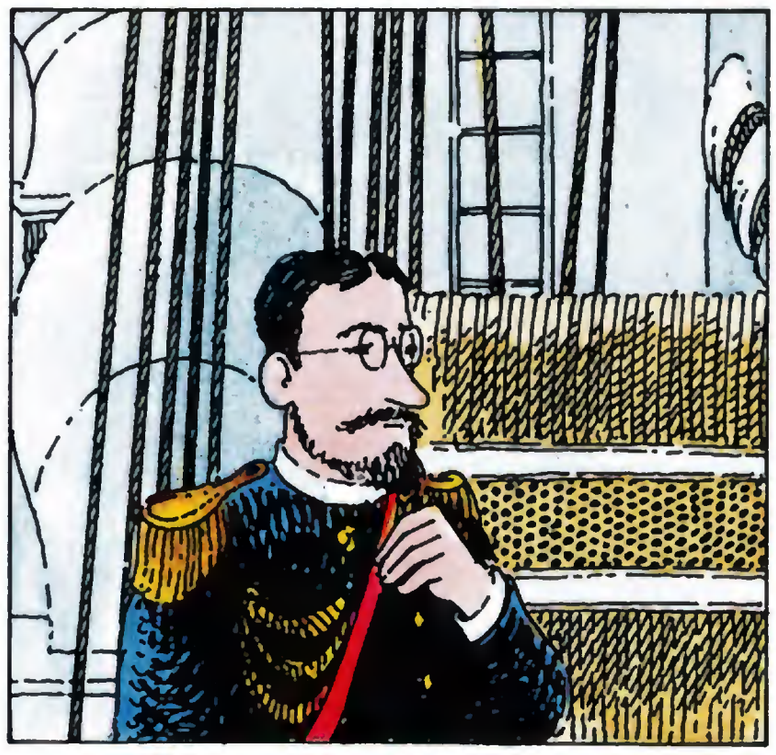
SWING LOW, SWEET CHARIOT ♫...♫

HIYA FOLKS GEE WHIZZZ

CETTE GLOIRE INTERNATIONALE NE TROUBLE PAS DU TOUT DVORAK. "JE RESTE CE QUE J'AI ÉTÉ, ÉCRIT-IL, UN SIMPLE MUSICIEN TCHÈQUE".

CETTE SYMPATHIE POUR LES MALHEUREUX ASSOCIE MOUSSORGSKI A D'AUTRES CRÉATEURS: LES ÉCRIVAINS TOLSTOÏ, GOGOL ET TOURGUENIEV. SA PROPRE VIE EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DU MALHEUR. IL DÉMISSIONNE DE L'ARMÉE POUR COMPOSER ET SE RETROUVE RUINÉ.

LA MUSIQUE DE MOUSSORGSKI —FORTE ET RYTHMIQUE— EST AUSSI TRÈS "VISUELLE". "LES TABLEAUX D'UNE EXPOSITION" (1874) SONT DES IMPRESSIONS ÉVOQUÉES PAR LES TOILES D'UN AMI PEINTRE. ÉCRITE POUR LE PIANO, CETTE OEUVRE SERA ORCHESTRÉE EN 1922 PAR CE SPECTATEUR ADMIRATIF,... MAURICE RAVEL.



LE DERNIER DES CINQ, NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908), EST OFFICIER DE MARINE. EN 1871, IL EST NOMMÉ PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DE SAINT-PETERSBOURG; STRAVINSKI SERA L'UN DE SES ÉLÈVES.

IL ÉCRIT DE NOMBREUX OPÉRAS ET DE LA MUSIQUE ORCHESTRALE QUI EMPRUNTE SES COULEURS À DIFFÉRENTS PAYS ET À DIFFÉRENTES ÉPOQUES— "LA GRANDE PÂQUE RUSSE" (1888)...

...,"CAPRICCIO ESPAGNOL" (1887) ET "SHÉHÉRAZADE" (1888): PERSUADÉ DE LEUR INFIDÉLITÉ, UN SULTAN VEUT FAIRE DISPARAÎTRE TOUTES SES FEMMES. SHÉHÉRAZADE L'ENVOÛTE AVEC SON CONTE QUI DURE "MILLE ET UNE NUITS", ET AINSI SAUVE SA VIE.

LE DEUXIÈME DU GROUPE EST CÉSAR CUI (1831-1918). IL EST OFFICIER DU GÉNIE MILITAIRE ET SPÉCIALISTE DES FORTIFICATIONS, MAIS IL SE TROUVE DÉSARMÉ PAR LA MUSIQUE! IL ÉCRIT DIX OPÉRAS, DES CHANTS ET DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE. SES ARTICLES THÉORIQUES CONSTITUENT UN GENRE DE MANIFESTE DU GROUPE DES CINQ.

CUI CUI

ALEXANDRE BORODINE (1854-1887), (LE TROISIÈME DU GROUPE) VEUT ÊTRE CHIRURGIEN. MAIS EN FACE DE SES RESPONSABILITÉS .... IL S'ÉVANOUIT! IL DEVIENT PROFESSEUR DE CHIMIE. SA PROFESSION ET SA GÉNÉROSITÉ (IL EST DÉBORDÉ PAR SES AMIS) LUI LAISSENT PEU DE TEMPS POUR LA MUSIQUE.

L'OUVRAGE DE BORODINE LE PLUS IMPORTANT EST UN OPÉRA "LE PRINCE IGOR", QUI RACONTE LES LUTTES DES RUSSES ET DES POLOVTSIENS - NOMADES ENVAHISSEURS DU XIIe SIÈCLE.

IL ÉCRIT AUSSI 3 SYMPHONIES, 2 QUATUORS, ET LE CÉLÈBRE POÈME SYMPHONIQUE " L'ESQUISSE SUR LES STEPPES DE L'ASIE CENTRALE " (1880).

MODESTE MOUSSORGSKI (1835-1881) EST TRÈS MARQUÉ PAR CETTE ÉDUCATION. SON PLUS GRAND OPÉRA RACONTE L'ACCESSION AU TRÔNE DU RÉGENT "BORIS GODOUNOV", APRÈS LA MORT D'IVAN LE TERRIBLE. IL Y A DES SCÈNES D'UNE GRANDE MAJESTÉ - COMME CELLE DU COURONNEMENT. LA FOULE EST SOUVENT PRÉSENTE. " C'EST LE PEUPLE QUE JE VEUX ÉVOQUER ", DIT-IL.

LE QUATRIÈME DU GROUPE EST CE PETIT GARÇON QUI, ASSIS SUR LES GENOUX DE SA NOURRICE, APPREND LES LÉGENDES DE LA RUSSIE.

LA NAISSANCE DES ÉCOLES NATIONALES N'ENTERRE PAS LES TRADITIONS BEETHOVÉNIENNES. BRAHMS, BRUCKNER ET MAHLER — (LA BRILLANTE "ÉCOLE ALLEMANDE") — ASSURENT LA RELÈVE DU MAÎTRE, MAIS DE FAÇONS BIEN DIFFÉRENTES.

EN 1853, BRAHMS A 20 ANS. IL QUITTE HAMBOURG, SA VILLE NATALE, ET PART EN TOURNÉE AVEC REMÉNYI, LE CÉLÈBRE VIOLONISTE TZIGANE.

BRAHMS LE COMPOSITEUR EST "DÉCOUVERT" PAR ROBERT SCHUMANN QUI LE PORTE AUX NUES DANS SON JOURNAL: "ET BRAHMS EST VENU, AVEC UN SANG NOUVEAU ...."

APRÈS LA MORT DE SCHUMANN, BRAHMS DEVIENT L'AMI INTIME DE CLARA.

BRAHMS S'OPPOSE AU ROMANTISME DÉSORDONNÉ. IL EXPRIME SES ÉMOTIONS SURVOLTÉES DANS DES FORMES NERVEUSES MAIS TRADITIONNELLES. C'EST UN HOMME TACITURNE. SÉRIEUX, SOLITAIRE, QUI AFFECTIONNE LE SON MÉLANCOLIQUE DU COR.

J'AIME LE SON DU COR, LE SOIR, AU FOND DES BOIS....

... SOLITAIRE, MAIS PAS MISANTHROPE ... BRAHMS AIME LES ENFANTS ... SES POCHES SONT TOUJOURS BOURRÉES DE BONBONS (COMME SES OEUVRES!...)

BRAHMS GAGNE SA VIE COMME MUSICIEN PROFESSIONNEL. DÉÇU DANS SON AMBITION DE DEVENIR CHEF D'ORCHESTRE À HAMBOURG, IL PART POUR VIENNE OÙ IL S'INSTALLE.

CHAQUE JOUR À MIDI, ON LE VOIT À L'AUBERGE DU "ZUR ROTEN IGL" (QUI EXISTE TOUJOURS). LE SUCCÈS VIENT EN 1868, AVEC UN "REQUIEM ALLEMAND", DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE SCHUMANN.

IL ÉCRIT 4 SYMPHONIES, 2 CONCERTOS POUR PIANO, UN CÉLÈBRE CONCERTO POUR VIOLON, UNE LUXUEUSE MUSIQUE DE CHAMBRE...

ET PRESQUE 200 LIEDERS. SES SYMPHONIES EXPRIMENT DES CONFLITS D'IDÉES, SES CHANTS CHUCHOTENT DES CONFIDENCES. DES MILLIERS DE MAMANS FREDONNENT TOUJOURS SA BERCEUSE.

TCHAÏKOVSKY - LE PLUS CÉLÈBRE DES COMPOSITEURS RUSSES - NAÎT EN 1840 - SON OEUVRE ÉMOTIVE EST ISSUE DE SA SENSIBILITÉ NÉVROSÉE.

TOLSTOÏ PLEURE EN ÉCOUTANT SON QUATUOR!

ÉPRIS DE L'OCCIDENT, TCHAÏKOVSKI EUROPÉANISE LA MUSIQUE RUSSE. IL MARIE LES NORMES CLASSIQUES AUX ÉMOTIONS SLAVES_ C'EST UN SALON BOURGEOIS ENVAHI PAR DES TARTARES!

SES BALLETS REMPORTENT UN IMMENSE SUCCÈS - "LE LAC DES CYGNES" "LA BELLE AU BOIS DORMANT", "CASSE-NOISETTE" - L'HISTOIRE FANTASTIQUE DES JOUETS AU CHÂTEAU DE LA FÉE DRAGÉE.

LE SUCCÈS N'AMÈNE PAS LE BONHEUR - SUR TCHAÏKOVSKI PÈSE LE "FATUM" - CE REDOUTABLE DESTIN, CE FATALISME SLAVE QU'IL EXPRIME SURTOUT DANS LES 3 DERNIÈRES DE SES SIX SYMPHONIES.

DÉSESPÉRÉ PAR L'ÉCHEC DE SON MARIAGE, IL PLONGE JUSQU'À LA TAILLE DANS LA MOSCOVA - IL ESPÈRE MOURIR D'UNE PNEUMONIE - MAIS N'ATTRAPE RIEN D'AUTRE... QU'UN BON RHUME!

LES HISTOIRES DÉSENCHANTÉES ET TRAGIQUES DE SES OPÉRAS "EUGÈNE ONÉGUINE" ET "LA DAME DE PIQUE" EXPRIMENT LES TROUBLES DE SON ÂME.

A PARIS, DANS LES ANNÉES 1860 ET QUELQUES, UN HOMME DISCRET PÉNÈTRE TOUS LES MATINS À 9 HEURES DANS L'ÉGLISE SAINTE-CLOTILDE. PERSONNE NE REMARQUE CE PERSONNAGE DOUX ET MODESTE, ET POURTANT CET HOMME EST CÉSAR FRANCK, GRAND ORGANISTE ET REMARQUABLE COMPOSITEUR.

CÉSAR FRANCK EST ÉGALEMENT PROFESSEUR, ET IL FORME UNE VÉRITABLE ÉCOLE ORIGINALE, LOIN DES MODES ET DES RECETTES: LE FRANCKISME. SON OEUVRE EST INTENSE ET PASSIONNÉE. IL ÉCRIT DES ORATORIOS, DES POÈMES SYMPHONIQUES_" LE CHASSEUR MAUDIT" (1882), "LES DJINNS" (1884), L'ÉLÉGANTE ET SOLENNELLE SYMPHONIE EN RÉ MINEUR (1888).

CÉSAR FRANCK ÉCRIT UNE MUSIQUE DE CHAMBRE REMARQUABLE: SA SONATE EN LA MAJEUR POUR VIOLON ET PIANO FASCINE MARCEL PROUST - MAIS PAS DU TOUT MADAME FRANCK, QUI APPAREMMENT NE COMPREND PAS SA MUSIQUE! FRANCK EN SOUFFRE BEAUCOUP.

À SAINTE-CLOTILDE, OÙ IL SE RÉFUGIE, FRANCK JOUE SUR UN ORGUE CONSTRUIT PAR CAVAILLÉ-COLL, L'INVENTEUR DE L'ORGUE SYMPHONIQUE. SON ÉLÈVE VINCENT D'INDY ÉCRIT: " C'EST DANS LA PÉNOMBRE DE CETTE TRIBUNE, QUE LA MEILLEURE PARTIE DE SA VIE SE DÉROULA ".

LE QUATRIÈME PROMOTEUR DE CETTE RENAISSANCE FRANÇAISE EST ÉDOUARD LALO. SA MUSIQUE DISCRÈTE ET DISTINGUÉE RESTE DANS L'OBSCURITÉ PENDANT LONGTEMPS.

LALO EST AVANT TOUT UN COLORISTE, TALENT ILLUSTRÉ DANS SON OPÉRA BRETON "LE ROI D'YS" (1879), SA "SYMPHONIE ESPAGNOLE" (1874), ET SA "RHAPSODIE NORVÉGIENNE" (1881).

NEIGE

PASSION

GOËMON

FJORD

GLACE

CIEL

BRUINE

EN 1860, BRAHMS SIGNE UN MANIFESTE CONTRE "LA MUSIQUE NOUVELLE". LA TRADITION ALLEMANDE SE DIVISE. BRAHMS, LE CLASSIQUE, SE TROUVE OPPOSÉ A BRUCKNER, LE WAGNÉRIEN.

TRADITION

AVANT-GARDE

ANTON BRUCKNER EST ÉLEVÉ DANS UNE ATMOSPHÈRE DE MUSIQUE RELIGIEUSE. SON OEUVRE NAÏVE ET FERVENTE REVÊT UN CARACTÈRE SACRÉ: ON L'APPELLE "LE MÉNESTREL DE DIEU"!

C'EST UN HOMME TRÈS HUMBLE. À 31 ANS, EN 1865, IL REPREND SES ÉTUDES DE MUSIQUE. (SIX LONGUES ANNÉES!).

SA VIE EST RÉVOLUTIONNÉE PAR LA DÉCOUVERTE DU SOMPTUEUX CHROMATISME * WAGNÉRIEN.

* COLORATION MUSICALE.

COMME BEETHOVEN, SCHUBERT, DVORAK, ET PLUS TARD MAHLER, BRUCKNER ÉCRIT LUI AUSSI 9 SYMPHONIES (CHIFFRE FATAL?...) CES OEUVRES SONT SOUVENT D'UNE AMPLEUR SURPRENANTE. BRAHMS LES TRAITE DE "SYMPHONIES-PYTHONS"!

BRUCKNER COMPOSE TROIS MESSES, DES MOTETS ET UN TE DEUM. POUR LUI L'ORCHESTRE DEVIENT UN ORGUE GIGANTESQUE QUI CHANTE LA GLOIRE DE DIEU.

SON DERNIER VOEU EST LE SIGNE DE SA DÉVOTION — À LA MUSIQUE ET À LA RELIGION: IL SE FAIT ENTERRER SOUS SON ORGUE DE St FLORIAN EN AUTRICHE.

VUE PANORAMIQUE DE LA MUSIQUE AU 19ème SIÈCLE

ON Y VOIT QUAND MÊME PLUS CLAIR EN SURVOLANT CE SIÈCLE FOU ...

MONT BEETHOVEN

MONT SCHUBERT

MONT WEBER

MONT MENDELSSOHN

MONT CHOPIN

MONT SCHUMANN

MONT BERLIOZ

MONT LISZT

LES PLAINES FLEURIES DU LYRISME

LES POTAGERS NATIONAUX

UNE CULTURE NATIONALE, ÇA S'ARROSE!

LES SOMBRES RAVINS DE L'OPERA

LE RETOUR AUX SOURCES

WAGNER DÉCOUVRE UNE RÉGION EN FRICHE.

LA NOUVELLE MUSIQUE FRANÇAISE RENCONTRE SON PUBLIC AUX CONCERTS PASDELOUP QUI SE DÉROULENT AU CIRQUE D'HIVER....

...PENDANT QU'ON FORME LES NOUVEAUX MUSICIENS FRANÇAIS À L'ÉCOLE NIEDERMEYER. 14 PIANOS DANS LA MÊME PIÈCE DE 7 HEURES DU MATIN JUSQU'À 11 HEURES DU SOIR. C'EST POURTANT DE CE VACARME QUE NAITRA UN MUSICIEN AUSSI SEREIN QUE GABRIEL FAURÉ!

VERS LA FIN DU 19ème SIÈCLE, LE CÔTÉ NATIONALISTE DE LA MUSIQUE FRANÇAISE S'ATTÉNUE. EMMANUEL CHABRIER EST UN FONCTIONNAIRE PLUTÔT FANTAISISTE QUI SE PIQUE DE MUSIQUE. WAGNÉRIEN À 100% IL GARDE SON SENS DE L'HUMOUR. CE CURIEUX MÉLANGE MARQUE SON OEUVRE.

TRÈS LIÉ AUX IMPRESSIONNISTES ON VOIT ICI "L'ANGE DU COCASSE", ASSIS "AU PIANO" DANS LA CÉLÈBRE TOILE DE FANTIN-LATOUR.

SA MUSIQUE INSTRUMENTALE EST AÉRÉE, BRILLANTE, ET PLEINE D'ESPRIT. ÉCOUTONS PAR EXEMPLE "ESPANA". UN FUTUR MUSICIEN IMPRESSIONISTE SERA MARQUÉ PAR LE GAI SAVOIR DE CHABRIER: MAURICE RAVEL.

IL ME FAIT TORDRE, CET EMMANUEL.

ON RETROUVE DANS LA MUSIQUE D'ERNEST CHAUSSON (1855-1899) L'INFLUENCE DE FRANCK ET CELLE DE WAGNER. DEBUSSY LE CONSIDÈRE COMME SON "FRÈRE AÎNÉ" ET ADMIRE SON "POÈME" POUR VIOLON ET ORCHESTRE. LE CÉLÈBRE VIRTUOSE BELGE EUGÈNE YSAYE INTERPRÈTE ICI CETTE OEUVRE QUI LUI FUT DÉDIÉE.

LE RAFFINEMENT DE LA MUSIQUE DE CHAUSSON APPARAÎT CLAIREMENT DANS SA "SYMPHONIE EN Si BÉMOL MAJEUR" (1851) ET DANS SON POÈME DE L'AMOUR ET DE LA MER (1892).

SA CARRIÈRE DE COMPOSITEUR RESTE TRAGIQUEMENT INACHEVÉE. EN PLEINE COMPOSITION D'UN SCHERZO, IL DÉCIDE DE FAIRE UN TOUR À BICYCLETTE, TOMBE ET SE FRACASSE LE CRÂNE CONTRE LE MUR DU PARC DE SA MAISON.

AUTRE INFLUENCE IMPORTANTE SUR L'ŒUVRE DE MAHLER LE KNABEN WUNDERHORN (LE COR MERVEILLEUX DE L'ENFANT) UN RECUEIL DE CHANTS ET DE POÈMES POPULAIRES ...

DANS SA PREMIERE SYMPHONIE, "TITAN" MAHLER EMPRUNTE LA MÉLODIE DE "FRÈRE JACQUES" ET DÉCRIT L'ENTERREMENT D'UN CHASSEUR PAR LES ANIMAUX.

LA 8ème SYMPHONIE EST ÉCRITE POUR 500 CHORISTES, 350 ENFANTS, 7 SOLISTES ET UN DOUBLE ORCHESTRE ...

VOILA POURQUOI ON L'APPELLE LA SYMPHONIE DES MILLE

NE COINCEZ PAS NOS BULLES S'IL VOUS PLAIT

DÉBORDÉ PAR SES ACTIVITÉS DE DIRECTEUR DE L'OPÉRA DE VIENNE, MAHLER EST OBLIGÉ DE CRÉER PENDANT SES VACANCES ...

JE SUIS UN COMPOSITEUR D'ÉTÉ ...

C'EST DANS CETTE PETITE CABANE A MAIERNIGG QUE MAHLER COMPOSE 5 DE SES SYMPHONIES ...

APRÈS CET AGE D'OR DE L'OPÉRA DE VIENNE, MAHLER DIRIGE L'OPÉRA DE NEW-YORK A PARTIR DE 1908 ...

CES SILHOUETTES D'APRÈS OTTO BÖHLER DONNENT UNE IDÉE DU DYNAMISME DE SA BAGUETTE

CINQ JOURS AVANT SA MORT EN 1911, MAHLER MALADE RENTRE A VIENNE. A CHAQUE GARE IL EST ACCLAMÉ PAR SES ADMIRATEURS.

LE XXème SIÈCLE EST L'ÈRE DES GRANDS CHAMBARDEMENTS DANS TOUS LES DOMAINES...

GUSTAV MAHLER
1860-1911

ARNOLD SCHÖNBERG
1874-1951

CLAUDE DEBUSSY
1862-1918

IGOR STRAVINSKY
1882-1971

DE CE VASTE PUZZLE, 4 GRANDES FIGURES SE DÉTACHENT ET MARQUENT CETTE ÉPOQUE DE LEUR INFLUENCE.

D'ABORD GUSTAV MAHLER. WAGNER ANNONCE LA FIN DU MONDE ROMANTIQUE, MAHLER, LE DÉBUT DU MONDE MODERNE.

LES SOUVENIRS D'UNE JEUNESSE PASSÉE EN BOHÊME, INFLUENCENT SA MUSIQUE - ORGUE DE BARBARIE, DANSES PAYSANNES, MUSIQUE MILITAIRE...

CES OPÉRAS EXPRIMENT L'ÂME DE LA BELLE ÉPOQUE : UNE PROFUSION DE COULEURS CHATOYANTES LAISSE ENTREVOIR DE PROFONDS MALAISES PSYCHOLOGIQUES...

FREUD, LE PÈRE DE LA PSYCHANALISE, N'EST PAS LOIN. IL COMMENCE A PUBLIER SES ŒUVRES A LA MÊME ÉPOQUE QUE SALOMÉ.

APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, STRAUSS POURSUIT SA BRILLANTE CARRIÈRE DE CHEF D'ORCHESTRE... IL CONTINUE D'ÉCRIRE DES OPÉRAS SOMPTUEUX ET SOPHISTIQUÉS - "ARIANE À NAXOS" - COMPOSÉ POUR SERVIR D'ÉPILOGUE AU "BOURGEOIS GENTILHOMME" DE MOLIÈRE...

STRAUSS MEURT EN 1949, NOUS LE RETROUVERONS PLUS TARD...

LA TRADITION DU LIED CONTINUE AVEC L'ŒUVRE DE HUGO WOLF. IL EN ÉCRIT 232, DONT PLUSIEURS "CYCLES".

CHAQUE LIED EST UN PETIT OPÉRA DE POCHE.

MÊME CE QUI EST PETIT, PEUT ÊTRE ENCHANTEUR*

PARFOIS, SA MUSIQUE EST SEREINE, OPTIMISTE ET ÉQUILIBRÉE...

*EXTRAIT DE "ITALIENISCHES LIEDERBUCH"

...À D'AUTRES MOMENTS ELLE EXPRIME SA NÉVROSE...

A LA FIN DE SA VIE, IL SOMBRE DANS LA FOLIE...

COMME LISZT QU'IL INTERPRÈTE, BUSONI EST UN GRAND VIRTUOSE DU CLAVIER : IL JOUE EN CONCERT TOUS LES GRANDS ROMANTIQUES...

D'APRÈS DIAGHILEV*, C'EST LE DÉBUT DE LA MUSIQUE MÉCHANTE...

*VOIR PAGE 109

MAIS DANS SES THÉORIES ET SES COMPOSITIONS, IL COMBAT LE ROMANTISME. IL EST CONTRE LES SENSATIONS AGRÉABLES ET CONSIDÈRE LE PIANO COMME UN INSTRUMENT DE PERCUSSIONS. SON ŒUVRE LA PLUS CÉLÈBRE, UN OPÉRA : "DOKTOR FAUST".

RICHARD STRAUSS EST NÉ EN 1864 SOUS LOUIS II DE BAVIÈRE ET MEURT EN 1949, À L'ÈRE ATOMIQUE. DURANT CETTE LONGUE VIE, STRAUSS A TRAVERSÉ TOUS LES BOULEVERSEMENTS POLITIQUES ET ARTISTIQUES SANS QUE SA MUSIQUE EN SOIT INFLUENCÉE.

AVEC SES POÈMES SYMPHONIQUES, D'INSPIRATION LITTÉRAIRE, IL POURSUIT LA TRADITION DE LISZT : "MACBETH", "DON JUAN", "TILL EULENSPIEGEL", "AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA" ET "DON QUICHOTTE" - DANS LEQUEL LES CÉLÈBRES PERSONNAGES DE CERVANTES SONT ÉVOQUÉS PAR LA CLARINETTE ET LE VIOLONCELLE.

NE CRIEZ PAS SI FORT MADAME ÉLECTRE ...

DÉCIBÉLOGRAPHE

SES DRAMES LYRIQUES RÉVÈLENT UN GÉNIE À DEUX FACETTES.

DANS DEUX OPÉRAS "DÉCADENTS", "SALOMÉ" (1905) ET "ELEKTRA" (1908), IL EXPRIME LES EXTRÊMES DE LA SENSUALITÉ ET DE LA VIOLENCE...

TANDIS QUE "LE CHEVALIER À LA ROSE" EST L'OPÉRA D'UN MOZART QUI AURAIT ENTENDU WAGNER.

LA DANSE DES SEPT VOILES DE "SALOMÉ" EST INTERDITE EN ANGLETERRE ...

SHOCKING HERR STRAUSS !!!

SALOMÉ

L'HISTOIRE DU CHEVALIER À LA ROSE EST PASSIONNANTE ET TRÈS SIMPLE...

JE RACONTE

LA PRINCESSE VON WERDENBERG (RÔLE CHANTÉ PAR UNE FEMME) AIME OCTAVIAN. (RÔLE CHANTÉ PAR UNE FEMME BIEN QU'OCTAVIAN SOIT UN ...

JE RECOMMENCE

POUR TROMPER LE GROSSIER BARON OCHS (RÔLE CHANTÉ PAR OCHS) OCTAVIAN (RÔLE CHANTÉ PAR LA PERSONNE CI-DESSUS MENTIONNÉE) SE DÉGUISE EN FEMME (RÔLE CHANTÉ PAR

JE RECOMMENCE ...

OCHS S'ÉPREND D'OCTAVIAN DÉGUISÉ OU DÉGUISÉE (RÔLE CHANTÉ PAR UNE FEMME DÉGUISÉE EN HOMME DÉGUISÉ EN FEMME ...

JE RECOMMENCE !

C'EST SIMPLE ET C'EST BEAU !

DE TOUTE FAÇON, OCTAVIAN TOMBE SOUS LE CHARME DE LA BELLE SOPHIE VON FANINAL LORSQU'IL LUI PRÉSENTE UNE ROSE D'ARGENT (RÔLE CHANTÉ PAR ...)

ET LA STRUCTURE ROMANTIQUE S'ÉCROULE...

EN ALLEMAGNE, EN PARTICULIER, AVEC REGER, HINDEMITH ET ORFF. MAX REGER ROMPT AVEC LA MUSIQUE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE. CE SONT LES CLASSIQUES QU'IL AFFECTIONNE, SURTOUT BACH.

REGER ÉCRIT PLUS DE 1000 ŒUVRES!

REGER MMM J'AIME!

TOUT JEUNE, HINDEMITH SE DÉCLARE CONTRE LE WAGNÉRISME ET LE POST-ROMANTISME. IL CRÉE SON LANGAGE MUSICAL PERSONNEL EN ABANDONNANT LE RIGOUREUX SYSTÈME TONAL. SA RÉVOLTE SE MANIFESTE DANS "L'HYMNE AUX CHAUFFE BAINS" DE L'OPÉRA "NOUVELLES DU JOUR"

TONAL: VOIR PAGE 102

... MAIS PLUS TARD, IL SE CALME. "MATHIS DER MALER" (MATHIS LE PEINTRE) (1943) QUI CÉLÈBRE LE PEINTRE MATHIS GRÜNWALD, TÉMOIGNE DE SON RESPECT POUR LES FORMES TRADITIONNELLES.

ÇA COMMENCE A BOUGER TOUT ÇA ...

HINDEMITH

COMME REGER, CARL ORFF CHERCHE SON INSPIRATION DANS LA MUSIQUE ANCIENNE. LES "CARMINA BURANA" (1937) SONT LES CHANTS PRIMITIFS ET RYTHMIQUES DU XIIIe SIÈCLE, QUI FÊTENT L'AMOUR ET LE VIN ENTRE AUTRES!

ORFF ÉLABORE AUSSI UN SYSTÈME D'ÉDUCATION MUSICALE, BASÉ SUR LES INSTRUMENTS À PERCUSSION.

TOC

UN ÉLÈVE DE BUSONI, KURT WEILL, REFUSE LUI AUSSI L'ÉVASION ROMANTIQUE

L'OPÉRA DE 4 SOUS (1928) ÉVOQUE LES AVENTURES DE MACKY LE SURIN, CHEF DE BANDE DANS LE MONDE DE LA PÈGRE, LA MUSIQUE DE THÉATRE DE KURT WEILL, ÉCRITE SUR DES TEXTES DE BERTOLT BRECHT REFLÈTE ÉTROITEMENT LES DÉSORDRES DE L'ALLEMAGNE DES ANNÉES 20.

SORTIE

KURT WEILL S'INSPIRE DU TANGO, DU BLUES ET DU JAZZ, POUR ÉCRIRE UNE MUSIQUE SAUVAGE ET IRONIQUE

SON OEUVRE EST POLITIQUE. "GRANDEUR ET DÉCADENCE DE LA VILLE DE MAHAGONNY" (1930), RACONTE L'HISTOIRE D'UN OUVRIER A LA RECHERCHE DÉSESPÉRÉE DU BONHEUR.

WHISKY BAR

WEILL S'ÉLÈVE CONTRE LE CAPITALISME MAIS AUSSI CONTRE LA GUERRE, SURTOUT DANS LE "REQUIEM DE BERLIN". (1928)

PLUS TARD LORSQUE HITLER PREND LE POUVOIR, WEILL SE RÉFUGIE AUX ÉTATS-UNIS ...

... OU IL ÉCRIT DES COMÉDIES MUSICALES POUR BROADWAY ...

BROADWAY

ALBAN BERG EST UN ÉLÈVE ET UN DISCIPLE DE SCHOENBERG. BERG GARDE UN AMOUR PROFOND POUR LES GRANDES LIGNES ROMANTIQUES. SON SYSTÈME DODÉCAPHONIQUE EST IMBU D'UN LYRISME TOUT A FAIT PERSONNEL. IL COMPOSE DEUX GRANDS OUVRAGES LYRIQUES SUR DES THÈMES TRÈS HUMAINS ET TRÈS DURS...

LE SOLDAT "WOZZECK" (1921), ÊTRE PROFONDÉMENT ANGOISSÉ, DÉCOUVRE QUE MARIE, SA FEMME, LE TROMPE AVEC LE TAMBOUR-MAJOR. IL FINIT PAR LA POIGNARDER ET SE NOIE ENSUITE DANS UN ÉTANG.

BÜCHNER

"LULU" (1934) RACONTE LA DÉCHÉANCE D'UNE FEMME TROP BELLE. ELLE TUE SON PROTECTEUR ET PÉRIT SOUS LE COUTEAU DE JACK L'ÉVENTREUR...

"LE CONCERTO A LA MÉMOIRE D'UN ANGE" EST DÉDIÉ A UNE JEUNE FILLE, MORTE A 18 ANS. L'ŒUVRE MARIE LA MUSIQUE SÉRIELLE ET LA MUSIQUE TONALE.

SE SERA SA DERNIÈRE COMPOSITION. IL MEURT EN 1935 VICTIME D'UNE PIQÛRE D'INSECTE, JUSTE AVANT L'INVENTION DE LA PÉNICILLINE.

LE 3e COMPOSITEUR DE L'ÉCOLE DE VIENNE EST ANTON WEBERN. SA MUSIQUE EST PLUS ARDUE ET PLUS INTELLECTUELLE QUE CELLE DE BERG. IL N'ÉCRIT QU'UNE TRENTAINE DE PARTITIONS...

...DONT CERTAINES EXPLOITENT DES CELLULES SONORES TRÈS COURTES.

LA PLUS BRÈVE DURE 20 SECONDES.

JE SUIS EN RETARD... ILS ONT COMMENCÉ ?

NON NON... ILS ONT FINI...

HOMME MODESTE, WEBERN-DE QUI BOULEZ DIRA: "SA PLACE EST UNIQUE DANS L'ÉVOLUTION CONTEMPORAINE"-DIRIGE DES ŒUVRES ET DES ORCHESTRES ISSUS DE LA CLASSE OUVRIÈRE AUTRICHIENNE.

PARTI OUVRIER

SA FIN EST TRAGIQUE: EN 1945, IL EST ABATTU PAR UNE SENTINELLE AMÉRICAINE DEVANT SA MAISON... IL ÉTAIT SORTI FUMER UN CIGARE.

DODÉCAPHONISME

AVEC ARNOLD SCHOENBERG NOUS VOICI AU MOMENT DE LA GRANDE RÉVOLUTION DE LA MUSIQUE MODERNE. TOUTES LES TRADITIONS SONT BOULEVERSÉES ...

CRAC!

HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN B.D.

DANS LA MUSIQUE EUROPÉENNE DE TRADITION TONALE, UNE NOTE DOMINE LES AUTRES ET DONNE LA TONALITÉ...

C'EST MOI LA DOMINANTE

TIREZ-VOUS LES MECS...

JUSQU'AU JOUR OÙ LE DÉSORDRE ARRIVE. ON NE SAIT PLUS TRÈS BIEN QUELLE EST LA NOTE QUI DOMINE...

C'EST TOI?

VOUS AVEZ VU LA DOMINANTE

C'EST TOI LA DOMINANTE?

J'SAIS PAS

EN 1911, SCHOENBERG CRÉE UN NOUVEAU SYSTÈME, C'EST LE DÉBUT DE L'ÉCOLE DE VIENNE QU'IL FORME AVEC BERG ET WEBERN.

CE QUE J'AI TROUVÉ ASSURERA LA SUPRÉMATIE DE LA MUSIQUE ALLEMANDE POUR 100 ANS ...

LES SONS SONT ÉMANCIPÉS IL N'Y A PLUS DE DISTINCTION ENTRE DISSONANCE ET CONSONANCE.

YAOOU!

WOW

MAIS SYSTÈME IL Y A! UNE NOTE NE PEUT REVENIR QUE DANS UN ORDRE DONNÉ SANS ÊTRE RÉPÉTÉE AVANT UNE AUTRE... C'EST LA SÉRIE DE 12 SONS (MUSIQUE SÉRIELLE) OU LE DODÉCAPHONISME...

LES PREMIÈRES ŒUVRES DE SCHOENBERG PORTENT L'EMPREINTE DE BRAHMS, DE WAGNER ET DE MAHLER...

LES GURRELIEDER (1911) RACONTENT UNE HISTOIRE D'AMOUR A "LA TRISTAN"*. LE ROI WALDEMAR RECHERCHE LA BELLE TOVE AU COURS D'UNE CHEVAUCHÉE QUI NE FINIRA JAMAIS.

* VOIR PAGE 77

"PIERROT LUNAIRE" (1912) COMMANDÉ POUR UN CABARET BERLINOIS EST UNE ŒUVRE MI-CHANTÉE MI-PARLÉE: LE FAMEUX "SPRECHGESANG" DE SCHOENBERG

LE 3ème QUATUOR A CORDES (1927) ET L'OPÉRA "MOÏSE ET AARON (1932) SONT DEUX ŒUVRES CAPITALES DE SA PRODUCTION DODÉCAPHONIQUE.

PENDANT QUE MOÏSE S'ISOLE SUR LE MONT SINAÏ, LE PEUPLE ADORE LE VEAU D'OR...

APRÈS AVOIR FUIT LE RÉGIME HITLÉRIEN EN 1933, SCHOENBERG VIT AUX ÉTATS-UNIS OÙ IL MEURT EN 1951.

LES VÉRISTES SONT LES NATURALISTES DE LA MUSIQUE. A L'OPPOSÉ DE WAGNER, ILS REGARDENT LA RÉALITÉ DE TRÈS PRÈS ET METTENT EN SCÈNE DES SUJETS QUI SONT DE VÉRITABLES TRANCHES DE VIE ...

"PAILLASSE" (1892) DE LEONCAVALLO EST LANCÉ PAR CARUSO. JALOUX, CANIO LE DIRECTEUR D'UNE TROUPE DE THÉATRE TUE SA FEMME AU COURS D'UNE REPRÉSENTATION

"CAVALLERIA RUSTICANA" (1890) DE MASCAGNI EST ÉGALEMENT UN DRAME DE LA JALOUSIE: ALFIO LE CHARRETIER, TUE TURRIDO, L'AMANT DE SA FEMME ...

ANDRÉA CHÉNIER (1896) DE GIORDANO, RACONTE L'HISTOIRE DU GRAND POÈTE, DÉCAPITÉ SOUS LA RÉVOLUTION...

DANS LE DOMAINE INSTRUMENTAL, RESPIGHI - ÉLÈVE DE RIMSKY-KORSAKOV - CRÉE UNE MUSIQUE HARMONIEUSE ET POPULAIRE INSPIRÉE DES PAYSAGES ET TRADITIONS ITALIENNES. C'EST UN GENRE DE TOURISME MUSICAL ...

POUR COMMENCER...

... LES FONTAINES DE ROME (1916) ENSUITE ...

... LES PINS DE ROME (1924) ENSUITE ...

... LES FÊTES ROMAINES (1928) ENSUITE LES DANSES ET AIRS ANCIENS

GRRRR

QU'ON EST LOIN DE LA HARDIESSE DE L'ÉCOLE DE VIENNE !!!

ET POURTANT L'HARMONIE ET LA MÉLODIE SE PORTENT TOUJOURS BIEN. REBROUSSONS CHEMIN ET QUITTONS L'ALLEMAGNE POUR L'ITALIE... QUI SONT LES HÉRITIERS DE VERDI ?

SON SUCCESSEUR LE PLUS RENOMMÉ EST GIACOMO PUCCINI (1858-1924) QUI APPORTE UN SANG NOUVEAU A L'OPERA

L'ORCHESTRE, ATTENTIF A TOUT CE QUI SE PASSE SUR SCÈNE, PARTICIPE A L'ACTION. LES SUJETS CHANGENT : MOINS HISTORIQUES, MOINS HÉROÏQUES, PLUS PATHÉTIQUES, PLUS RÉALISTES. C'EST LE DÉBUT DE L'ÉCOLE VÉRISTE... SORTONS LES MOUCHOIRS.

DANS LA BOHÈME (1896) L'AMOUR FOU DE RODOLPHE EST INCAPABLE DE SAUVER MIMI DE LA TUBERCULOSE...

SCARPIA, LE CHEF DE LA POLICE PROPOSE A "TOSCA" (1900) UN MARCHÉ ODIEUX : CONTRE SES FAVEURS, IL SAUVERA SON AMANT CONDAMNÉ A ÊTRE FUSILLÉ. LE PELOTON D'EXÉCUTION TIRERA A BLANC.. ELLE ACCEPTE...

MAIS SCARPIA SNIF L'A TROMPÉE SNIF LES BALLES ÉTAIENT BEL ET BIEN RÉELLES

MADAME BUTTERFLY (1904) ATTEND PENDANT DES ANNÉES LE RETOUR DE SON AMÉRICAIN ADORÉ... LORSQU'ENFIN PINKERTON ARRIVE... IL EST MARIÉ... ELLE SE TUE.

LIÙ LA PETITE ESCLAVE HUMBLE ET DÉVOUÉE AIME LE PRINCE CALAF... POUR NE PAS LE TRAHIR, ELLE SE TUE, EN PRÉSENCE DE SA CRUELLE RIVALE : "TURANDOT"

LE VRAI DÉTENTEUR DU "CHARME DISCRET" DE LA MÉLODIE FRANÇAISE EST HENRI DUPARC (1848-1933).
SON ŒUVRE EST MINCE. IL EST SURTOUT CONNU POUR SES 17 MÉLODIES. MAIS LA QUANTITÉ FAIT ELLE LE GÉNIE ?

AAAAH... LUXE. CALME ...

ET VOLUPTÉ

MAIS C'EST "L'INVITATION AU VOYAGE" DE BAUDELAIRE. J'AIME

VINCENT D'INDY, PROFESSEUR DOGMATIQUE, MAIS COMPOSITEUR ÉCLAIRÉ, EST UN DES FONDATEURS DE LA "SCHOLA CANTORUM".
SES ADEPTES N'APPRÉCIENT PAS LA SENSUALITÉ MUSICALE DE FAURÉ ET DE DUPARC. ILS PRÉCONISENT LE RETOUR AU PLAIN-CHANT.
LE PLAIN-CHANT EST UNE MUSIQUE VOCALE DE LA LITURGIE CATHOLIQUE ROMAINE, DATANT DES PREMIERS TEMPS DE L'ÉGLISE.

UNE GUERRE ÉCLATE ENTRE LES CONSERVATEURS ET LES PROGRESSISTES ...

L'ŒUVRE DE CLAUDE DEBUSSY, ET EN PARTICULIER "LE PRÉLUDE A L'APRÈS MIDI D'UN FAUNE" S'ÉLÈVE CONTRE LA TRADITION MUSICALE FRANÇAISE, AVACHIE ET AFFADIE...

LA FLUTE DU FAUNE, INSTAURE UNE RESPIRATION NOUVELLE DE L'ART MUSICAL.

DE CETTE GUERRE, NAIT LA SECONDE GRANDE RÉVOLUTION DE NOTRE HISTOIRE DE LA MUSIQUE : L'ŒUVRE DE CLAUDE DEBUSSY ...

MALLARMÉ L'APRÈS MIDI D'UN FAUNE

BOULEZ

GRACE AU FAUNE, (1894) DEBUSSY EST CÉLÈBRE - MAIS PAS RICHE !.. LE MATIN DE SES NOCES IL DOIT DONNER UNE LEÇON DE PIANO...

EN 1902, IL ÉCRIT SON OPÉRA "PELLÉAS ET MÉLISANDE" - L'OUVRAGE LE PLUS MARQUANT DU DÉBUT DU SIÈCLE, SE SITUANT AUX ANTIPODES DE "LOUISE"... SANS MÉLODIE ÉVIDENTE, EXTRÊMEMENT FLUIDE ET SOUPLE, LA MUSIQUE A DÉROUTÉ LA CRITIQUE.

GOLAUD, LE FRÈRE DE PELLÉAS TROUVE LA MYSTÉRIEUSE MÉLISANDE AU CŒUR DE LA FORÊT, ET TOMBE AMOUREUX D'ELLE ... MAIS PELLÉAS L'AIME AUSSI .... LE DRAME DE L'AMOUR ET DE LA JALOUSIE S'ACHÈVE PAR LA MORT DE MÉLISANDE ...

LA SCÈNE LYRIQUE FRANÇAISE CONNAIT AUSSI LE PHÉNOMÈNE DU "VÉRISME".
MASSENET (VOIR PAGE 83)-DONT LA MUSIQUE INFLUENCE PUCCINI ET DEBUSSY- CONTINUE A TRAITER DES SUJETS ROMANTIQUES ET HÉROÏQUES-"THAÏS" "WERTHER", "MANON", "LE CID"
MAIS CHARPENTIER NOUS RAMÈNE A LA RÉALITÉ AVEC "LOUISE".

LE PÈRE DE "LOUISE" (1900) EST PLOMBIER ET S'OPPOSE A SON MARIAGE AVEC LE POÈTE JULIEN. DEBUSSY DÉTESTE LES MÉLODIES FACILES DE CETTE ŒUVRE ...

SA VOIX A UN JOLI TIMBRE ...

MÉLODISTE PLUS SUBTIL ET RAFFINÉ, FAURÉ SE DÉTOURNE DU VÉRISME ...

HOMME MODESTE ET INTÈGRE, IL SE FAIT EXPLOITER PAR SON ÉDITEUR.

FAURÉ EST UN VÉRITABLE POÈTE. IL TRADUIT EN UNE MUSIQUE SUAVE, SEREINE, IRISÉE, LES RÊVES MÉLANCOLIQUES ET LES "FÊTES GALANTES" DE VERLAINE ...

FAURÉ ET VERLAINE S'INSPIRENT DE WATTEAU ...

IL CONNAIT SES PREMIERS SUCCÈS AVEC SA MUSIQUE DE CHAMBRE ET LE "REQUIEM" (1887) LE REND CÉLÈBRE ...

LE DRAME LYRIQUE "PÉNÉLOPE" (1913) EST L'EXEMPLE MÊME DU TALENT DE FAURÉ. FIDÈLE A ULYSSE, PÉNÉLOPE NE LE RECONNAIT PAS, DÉGUISÉ EN MENDIANT.

DEBUSSY ADMIRE L'IMAGINATION SONORE DE PAUL DUKAS...

"L'APPRENTI-SORCIER" (1897) RACONTE LES MALHEURS D'UN APPRENTI, QUI EN L'ABSENCE DE SON MAITRE, OUBLIE LA FORMULE MAGIQUE...

QU'EST CE QUE J'AI FAIT ?.. UN BALAI FENDU SE TRANSFORME EN 2 BALAIS-VALETS! MISÉRICORDE...

OH... BALAI ! J'AVAIS COMPRIS BALLET...

...ET SE LIE D'AMITIÉ AVEC CET HOMME COCASSE, BRILLANT ET BIZARRE: ÉRIK SATIE (1866-1925).

A SA MUSIQUE LACONIQUE ET DÉPOUILLÉE, SATIE DONNE DES TITRES LOUFOQUES: SONATINE BUREAUCRATIQUE, GYMNOPÉDIES, GNOSSIENNES, MORCEAUX EN FORME DE POIRE, VÉRITABLES PRÉLUDES FLASQUES (POUR UN CHIEN)

SES PARTITIONS ELLES-MÊMES SONT LOIN D'ÊTRE ORDINAIRES !..

Sa vie réprimande

VIF (*sans trop*)

Les "neufs heures du matin" Ricardo Viñes

Donner

SON IRRÉVÉRENCE LÈVEMENT MUSICAL:

L'ORCHESTRE DU BALLET "PARADE" (1916) - SUR UNE IDÉE DE COCTEAU ET AVEC UN DÉCOR SIGNÉ PICASSO - COMPREND CLAQUETTES, SIRÈNES ET MACHINE A ÉCRIRE...

ENCOURAGE LE PROCHAIN SOU- LE GROUPE DES SIX (VOIR PAGE 111)

PARADE EST ÉCRIT POUR DIAGHILEV, DIRECTEUR ET CHORÉGRAPHE DES BALLETS RUSSES A PARIS.
POUR SES DÉCORS, DIAGHILEV FAIT APPEL A DES PEINTRES COMME BRAQUE, UTRILLO, MIRO, ERNST ET RECRUTE DE NOUVEAUX MUSICIENS: LE GROUPE DES SIX, PROKOFIEV, RAVEL...

LEEE DAANSEEEUR ÉTOILE, SES' APPELLE NIJINSKIIII...

OH... BALLET! J'AVAIS COMPRIS BALAI...

AAAATTENTION

FACE A LA MUSIQUE SANS REPÈRES, SANS LIMITES DE DEBUSSY CELLE DE MAURICE RAVEL (1875-1937) IMPOSE UNE HORLOGERIE PLUS PRÉCISE, DES CONTOURS PLUS VIFS, UNE TECHNIQUE PLUS APPARENTE...

"DAPHNIS ET CHLOÉ" (1912) RACONTE LE RAPT DE LA BERGÈRE CHLOE PAR LES PIRATES - CHASSÉS PAR LE DIEU PAN...

LA MAGIE INSTRUMENTALE DE DEBUSSY SE REVELE DANS "LA MER" (1905) - OU CHAQUE MOUVEMENT ET CHAQUE HUMEUR DE L'EAU EST REFLETE DANS LA HOULE ET LE SCINTILLEMENT DE L'ORCHESTRE ...

AUTRES EXEMPLES DE LA "NOUVELLE MUSIQUE" DE DEBUSSY : SES OEUVRES POUR PIANO : "LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE"...

... ET "CHILDREN'S CORNER" UNE SÉRIE D'IMAGES, CONÇUES POUR MA FILLE CLAUDE-EMMA ...

A L'EXCEPTION DE LA SYMPHONIE, DEBUSSY TRAVAILLE DANS TOUS LES GENRES ...

DANS "JEUX" (1912) - ÉCRIT POUR LE DANSEUR NIJINSKI - DEBUSSY DEVIENT LE MUSICIEN DE COUR ... DE TENNIS ! LE BALLET RACONTE LES FLIRTS ET LES ÉTATS D'ÂME DES PARTENAIRES ...

C'EST UN SMASH ...

PACIFIC 231

LA MUSIQUE D'ARTHUR HONEGGER EST MUSCLÉE, CLAIRE ET ANTI-CÉRÉBRALE. IL ÉCRIT 5 SYMPHONIES, DES ŒUVRES INSTRUMENTALES COMME "RUGBY" ET "PACIFIC 231"

"... ET DES OPÉRAS-ORATORIOS - "LE ROI DAVID" (1921), "JUDITH" (1925), ET "JEANNE AU BÛCHER" (1935).

DARIUS MILHAUD EST UN COMPOSITEUR PROLIFIQUE. SON ŒUVRE EST ATTACHANTE, PLEINE D'ÉNERGIE, PARFOIS GRAVE : "CHRISTOPHE COLOMB" (1928), SOUVENT GAIE : "LE BŒUF SUR LE TOIT" (1928), QUI UTILISE DES RYTHMES DE SAMBA ET DE TANGO ...

"LA CRÉATION DU MONDE" (1923) UTILISE DES RYTHMES DE JAZZ.

ET LE BALLET "LE TRAIN BLEU" (1924)

GRACIEUSE ET SPONTANÉE LA MUSIQUE DE FRANCIS POULENC EST À LA FOIS ENSOLEILLÉE — LE BALLET "LES BICHES" (1924) ...

... ET PROFONDÉMENT RELIGIEUSE - "DIALOGUES DES CARMÉLITES" (1956)

SANS OUBLIER LES 3 AUTRES MEMBRES DU GROUPE ...

LES BICHES

DIALOGUES CARMÉLITES

CONCERT DUREY TAILLEFERRE AURIC

AU CONSERVATOIRE, RAVEL ÉCRIT POUR LE PIANO...

LA DÉLICIEUSE "PAVANE"...

"...POUR UNE INFANTE DÉFUNTE"...

"...MAIS SE VOIT REFUSER"...

"...LE PRIX DE ROME

TOUR DE MAGIE ORCHESTRALE - "LE BOLÉRO" (1928) - RÉPÉTITION DU MÊME THÈME PENDANT PRÈS DE 20 MINUTES...

BOLERO

POUR LES AVOIR MALTRAITÉS, UN ENFANT TERRIBLE SOULÈVE LA COLÈRE DES ANIMAUX ET DES CHOSES DE LA MAISON.

RAVEL ÉCRIT AUSSI POUR LA SCÈNE : "L'HEURE ESPAGNOLE" (1907) ET "L'ENFANT ET LES SORTILÈGES" (1925)

COMME SATIE, RAVEL ÉLARGIT LA GAMME DE LA MUSIQUE DITE "CLASSIQUE" IL Y INTRODUIT DU JAZZ - LE "FOXTROT" DE LA TASSE A THÉ ET DE LA THÉIÈRE...

ARTISTE DISTINGUÉ MAIS DISCRET, ALBERT ROUSSEL A LONGTEMPS VÉCU A L'OMBRE DE FAURÉ, DUKAS, DEBUSSY ET RAVEL !!

ROUSSEL ABANDONNE LA MARINE POUR COMPOSER. SON TALENT EST ILLUSTRÉ PAR SA 3ème SYMPHONIE (1930) ET PAR SON OPÉRA-BALLET "PADMÂVATI" (1918) - QUI PRÉFÈRE TUER SON MARI ET MONTER SUR LE BÛCHER, PLUTÔT QUE DE SE LIVRER AU SULTAN.

CONTRE L'IMPRESSIONNISME ET A LA RECHERCHE D'UNE MUSIQUE CLAIRE SAINE, FRANCHE, AMUSANTE ET POPULAIRE, LE POÈTE JEAN COCTEAU PROVOQUE LA FORMATION DU GROUPE DES SIX...

IL N'Y A PAS UN STYLE STRAVINSKY, IL EN EXISTE PLUSIEURS. COMME PICASSO, IL CRÉE DANS TOUS LES GENRES ...

... LE **BALLET**: "L'OISEAU DE FEU" (1910) QUI S'INSPIRE D'UN CONTE RUSSE ...

PLUS TARD, IL ÉCRIT LE BALLET "PULCINELLA" (1919) D'APRÈS PERGOLÈSE ET "APOLLON MUSAGÈTE" D'APRÈS RAMEAU (1927) ...

... ET "PÉTROUCHKA" (1911) QUI RACONTE L'AVENTURE SENTIMENTALE DU PANTIN PÉTROUCHKA, DU MAURE JALOUX, ET DE LA BALLERINE COQUETTE ...

L'**OPÉRA-ORATORIO**: "ŒDIPUS REX" (1927) - ŒUVRE PLUS DURE, D'UNE MUSIQUE MOINS MÉLODIQUE ...

LE **THÉATRE LYRIQUE**: "THE RAKE'S PROGRESS" D'APRÈS UNE SÉRIE DE GRAVURES DE HOGARTH ...

LE JEUNE RAKEWELL EST SÉDUIT PAR LE DIABLE, NICK SHADOW, QUI LUI PROMET LA RICHESSE, GRACE A UNE MACHINE A FABRIQUER LE PAIN ...

... ET LA **MUSIQUE INSTRUMENTALE**: SYMPHONIES, CONCERTOS, MUSIQUE DE CHAMBRE. AU DÉBUT DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, STRAVINSKY SE RÉFUGIE AUX U.S.A ...

IL SE LAISSE INFLUENCER PAR LE JAZZ ET LE CIRQUE, TELLE CETTE "CIRCUS POLKA" POUR LES ÉLÉPHANTS DU BARNUM CIRCUS ...

DERNIÈRE PIROUETTE, VERS LA FIN DE SA VIE STRAVINSKY SE TOURNE VERS LE DODÉCAPHONISME - "LE CANTIQUE POUR ST MARC DE VENISE" ET LE BALLET "AGON".

STRAVINSKY EST LE PREMIER COMPOSITEUR A AVOIR DIRIGÉ PRESQUE TOUTE SON ŒUVRE ...

ENCORE UNE FOIS, CHERS LECTEURS, ARRÊTONS LE RYTHME INEXORABLE DE NOTRE HISTOIRE. TOUS CES SOUBRESAUTS AURAIENT ÉTÉ IMPOSSIBLES SANS L'INFLUENCE DES RUSSES...

1900

1901

1902

1898

LE PRÉCURSEUR DE LA RÉVOLUTION RUSSE (EN MUSIQUE) EST ALEXANDRE SCRIABINE (1872-1915)...

LE RÊVE DE SCRIABINE EST D'ANÉANTIR LE MONDE MATÉRIEL DANS UNE CÉRÉMONIE DE MAGIE, DE POESIE, DE PARFUMS ET DE DANSE, AU SOMMET DE L'HIMALAYA...

COMPOSITEUR VISIONNAIRE, SCRIABINE ÉCRIT 3 SYMPHONIES, DE NOMBREUSES PIÈCES POUR PIANO, ET LE "POÈME DU FEU" POUR PIANO ORCHESTRE ET CLAVIER LUMINEUX ...

AVEC IGOR STRAVINSKY, ON NE TOURNE PAS UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE, ON LA DÉCHIRE!

LE 29 MAI 1913, LES RYTHMES VIOLENTS ET LES DISSONANCES "BARBARES" DU "SACRE DU PRINTEMPS" FONT SCANDALE AU THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES ...

NOUS AVONS UN DEVOIR ENVERS LA MUSIQUE, C'EST DE L'INVENTER ...

SCANDALEUX!!

GÉNIAL

QUE CE SAUVAGE REGAGNE SES STEPPES NATALES

ARRÊTEZ LE!!!

BRAVO FANTASTIQUE

¡NOU!

QU'EN PENSEZ VOUS, CHÈRE PRINCESSE?

J'AI SOIXANTE-DIX ANS, C'EST LA PREMIÈRE FOIS QUE L'ON SE MOQUE DE MOI AINSI!

SERGEÏ RACHMANINOU (1873-1943) EST L'INCARNATION DE L'AME SLAVE. SA MUSIQUE EST EXTRÊMEMENT ÉMOTIVE. PIANISTE VIRTUOSE, IL ÉCRIT 4 CONCERTOS POUR CET INSTRUMENT. IL INTERPRÈTE ICI SES PRÉLUDES

CHEZ RACHMANINOV, ON REMARQUE DES TRANSITIONS ABRUPTES ENTRE LA JOIE ET LA TRISTESSE ...

COURBE DE TEMPÉRAMENT

BONHEUR

MALHEUR

ÇA ME RAPPELLE LES MONTAGNES RUSSES ...

AVEC DIMITRI CHOSTAKOVITCH, LA MUSIQUE RUSSE DEVIENT LA MUSIQUE SOVIÉTIQUE, ET POURTANT LE COMPOSITEUR CONNAITRA BIEN DES DÉBOIRES AVEC LES AUTORITÉS ...

LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT, N'APPRÉCIENT GUÈRE SON OPÉRA "LADY MACBETH DE MTSENSK" (1932): L'HISTOIRE D'UNE FERMIÈRE QUI TUE SON MARI ET SON MAÎTRE POUR MENER UNE VIE VOLUPTUEUSE ...

CHOSTAKOVITCH ÉCRIT 15 SYMPHONIES ...

MAIS LES OFFICIELS APPRÉCIENT CERTAINES DE SES ŒUVRES DONT LA 7ème SYMPHONIE, DITE LÉNINGRAD, POUR LAQUELLE IL REÇOIT LE PRIX STALINE. CETTE SYMPHONIE EXALTE LA RÉSISTANCE DE LA VILLE CONTRE LES ALLEMANDS.

COMPARÉE A CELLE DE CHOSTAKOVITCH, LA MUSIQUE DE KHATCHATURIAN EST PLUS FACILE ET PLUS ORTHODOXE ...

C'EST UNE MUSIQUE IMPRÉGNÉE D'AIRS POPULAIRES ... TOUT CE QU'IL FAUT POUR PLAIRE AUX FOULES ET LA "DANSE DU SABRE" DE SON BALLET "GAYANET", CONNAIT UN IMMENSE SUCCÈS

ET MAINTENANT MESDAMES, MESDEMOISELLES ET MESSIEURS, VOICI LA PARADE DES COMPOSITEURS NATIONAUX ...

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE NATIONALE FAIT PARTIE DE CETTE RÉACTION CONTRE LA MUSIQUE GERMANIQUE ...

D'ABORD LA RUSSIE AVEC PROKOFIEV.

SI LA MUSIQUE DE STRAVINSKY EST INTERNATIONALE, CELLE DE PROKOFIEV REFLÈTE PLUS ÉTROITEMENT L'AME DE SON PAYS ...

COMME STRAVINSKY SES PREMIÈRES ŒUVRES SONT AGRESSIVES, DISSONANTES ET MÊMES BRUTALES. LA "SUITE SCYTHE" PROVOQUE UN SCANDALE À ST PÉTERSBOURG EN 1916.

LA VIOLENCE DE SA MUSIQUE TRADUIT LA VIOLENCE DE LA RÉVOLUTION RUSSE, EN 1917...

AUTRE FACETTE DE LA MUSIQUE DE PROKOFIEV : " L'AMOUR DES TROIS ORANGES " (1919), ŒUVRE GAIE, MÉLODIQUE ET LÉGÈRE ...

PROKOFIEV VOYAGE BEAUCOUP ET COMPOSE SANS ARRET, MÊME DANS LE TRAIN !!! "ROMÉO ET JULIETTE", "LIEUTENANT KIJÉ", "PIERRE ET LE LOUP", SYMPHONIES, CONCERTOS, BALLETS ...

EN 1934, IL RENTRE DÉFINITIVEMENT EN U.R.S.S ET MET SON ART AU SERVICE DU PEUPLE ...

AU SECOURS !!!

SILENCE, ON TOURNE !!! EISEINSTEIN FILME LA CÉLÈBRE BATAILLE SUR LA GLACE, DU FILM ALEXANDRE NEVSKI : C'EST PROKOFIEV QUI EN FAIT LA MUSIQUE ...

BARTOK A UNE PASSION : LA MUSIQUE DE SA HONGRIE NATALE – ET UNE APPRÉHENSION : L'AVENIR DE L'HUMANITÉ. SON ŒUVRE PORTE CETTE DOUBLE EMPREINTE ...

LA "CANTATA PROFANA" (1926), POUR SOLISTES, DOUBLE CHŒUR ET ORCHESTRE EST TIRÉE D'UNE LÉGENDE HONGROISE : UN CHASSEUR ET SES 3 FILS SONT CHANGÉS EN CERFS ...

IL EXPRIME ÉGALEMENT LES PLAINTES D'UNE AME BLESSÉE PAR LA LAIDEUR ET LA BRUTALITÉ DU MONDE : LES QUATUORS ET SA "MUSIQUE POUR CORDES, PERCUSSIONS ET CÉLESTA" (1936) SONT DES CHEFS-D'ŒUVRES NÉS DE LA SOUFFRANCE ...

LES CRAINTES DE BARTOK NE SONT PAS SANS FONDEMENT... LA 2ème GUERRE MONDIALE ÉCLATE ... HITLER ENVAHIT L'EUROPE ET MENACE LE MONDE.

BARTOK SE RÉFUGIE AUX ETATS-UNIS, MAIS IL N'A PAS ASSEZ D'ARGENT POUR VIVRE ...

MALGRÉ TOUT, IL ÉCRIT SON EXTRAORDINAIRE "CONCERTO POUR ORCHESTRE" (1943) QUI DÉMONTRE SON GÉNIE DE COMPOSITEUR INSTRUMENTAL.

EN 1945, BARTOK MEURT D'UNE LEUCÉMIE. PAUVRE, ENCORE IGNORÉ DU PUBLIC AMÉRICAIN, IL LAISSE INACHEVÉ SON 3ème CONCERTO POUR PIANO ...

AVEC SON COMPATRIOTE ZOLTAN KODALY, BARTOK PUBLIE DES RECUEILS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

CHANSONS POPULAIRES HONGROISES 1906

BARTOK KODALY.

LA MUSIQUE DE KODALY EST MOINS AMBITIEUSE QUE CELLE DE BARTOK ET LES ORIGINES POPULAIRES SONT PLUS FACILEMENT RECONNAISSABLES ...

L'OPÉRA-BOUFFE "HARY JANOS" (1926) RACONTE LES AVENTURES D'UN ANCIEN SOLDAT FANFARON QUI LUTTE CONTRE NAPOLÉON – ET LE BAT !!

ET MAINTENANT LA POLOGNE ENTRE EN PISTE. AVEC CHOPIN LE PAYS AVAIT UN GRAND MUSICIEN... AVEC KAROL SZYMANOWSKI, IL DÉCOUVRE UN STYLE NATIONAL ...

SES ŒUVRES SONT "GARANTIES PURE POLOGNE, SANS TRAITEMENT GERMANIQUE" ...

PURE POLOGNE

ARBRE PURE POLOGNE

PURE POLOGNE

AU MÊME MOMENT, EN HONGRIE NAIT LE MUSICIEN QUI, AVEC STRAVINSKY ET SCHOENBERG, RÉINVENTE LA MUSIQUE DU XX SIÈCLE: BÉLA BARTOK

BARTOK AIME SON PAYS. IL ARPENTE LA CAMPAGNE AVEC UN PHONOGRAPHE POUR RECUEILLIR DES CHANSONS POPULAIRES QUI SERVIRONT DE BASE À SA MUSIQUE ...

DANS LE PREMIER OUVRAGE LYRIQUE DE BARTOK, "LE CHATEAU DE BARBE-BLEUE" (1911) ON RETROUVE L'INFLUENCE DE DEBUSSY.

AVEC UN TROUSSEAU DE CLEFS, LA BELLE JUDITH FAIT OUVRIR LES 7 PORTES DU "CHATEAU DE BARBE-BLEUE" ...

1 LA SALLE DES TORTURES

2 LE MAGASIN D'ARMES

3 LE TRÉSOR

4 LE BEAU JARDIN QUE LE SANG ARROSE.

5 LES IMMENSES DOMAINES

6 UNE MER DE LARMES.

7 LA RETRAITE DES TROIS PREMIÈRES FEMMES DE BARBE BLEUE.

LES 7 PORTES OUVERTES SONT CENSÉES SYMBOLISER L'AME DE L'HOMME ...

BARTOK TROUVE SA VRAIE PERSONNALITÉ MUSICALE DANS SON BALLET-PANTOMIME "LE MANDARIN MERVEILLEUX" (1919): UNE DANSEUSE TRAVAILLE POUR TROIS VAGABONDS ET SÉDUIT TOUR À TOUR UN COMMERÇANT ET UN MANDARIN LUBRIQUE ...

CARL NIELSEN (1865 - 1931) EST LE PREMIER MUSICIEN DANOIS DE NOTRE ÉPOQUE ...

IL DIVAGUE ?

IL COMMENCE SA CARRIÈRE COMME BERGER PUIS DEVIENT TROMPETTISTE

DANS SES MÉLODIES IL S'INSPIRE LUI AUSSI DU FOLKLORE DE SON PAYS ...

ENCORE UN IMBIBEUR DE TRADITIONS ...

IL ÉCRIT 6 SYMPHONIES — LA 3e ET LA 4e SONT DES PORTRAITS DE LA NATURE ...

C'EST BIEN MIGNON ÇA ...

...MAIS LA 5e, ABRUPTE ET VIOLENTE, REFLÈTE LA TRAGÉDIE DE LA GUERRE 14-18.

REN-VERSANTE CETTE ŒUVRE ...

Kalevala

L'ÉPOPÉE DU KALEVALA LUI FOURNIT L'HISTOIRE DU "CYGNE DE TUONELA"...

EN FINLANDE, JEAN SIBÉLIUS (1865-1957) RÉAGIT CONTRE LA MUSIQUE DE TRADITION ALLEMANDE ET RUSSE. IL PUISE SON INSPIRATION DANS LES SOURCES MUSICALES ET LITTÉRAIRES DE SON PAYS...

SUR LE FLEUVE LUGUBRE QUI ENTOURE L'EMPIRE DE LA MORT, TUONE (LA MORT) FAIT PASSER LES ÂMES ...

A 30 ANS, SIBÉLIUS DEVIENT COMPOSITEUR NATIONAL. UNE PENSION DE L'ÉTAT LUI PERMET DE SE CONSACRER A LA CRÉATION. IL ÉCRIT 7 SYMPHONIES, UN CONCERTO POUR VIOLONS ET ...

SA MUSIQUE, RICHE EN COULEURS SOMBRES, EST ENTIÈREMENT TONALE ...

...UN POÈME POUR ORCHESTRE, "FINLANDIA" (1899) - UN HOMMAGE À LA GLOIRE DE SON PAYS.

PEUT-ÊTRE EFFRAYÉ PAR LES DÉVELOPPEMENTS DE LA MUSIQUE MODERNE, IL RESTE SILENCIEUX PENDANT LES 30 DERNIÈRES ANNÉES DE SA VIE.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, L'ÉLAN NATIONAL DONNÉ PAR SMETANA ET DVORAK EST POURSUIVI PAR JANACEK ET MARTINU. JANACEK EST UN MUSICIEN TRÈS ORIGINAL...

ATLAS

... IL CHERCHE À FORGER UNE NOUVELLE DICTION THÉATRALE BASÉE SUR LE RYTHME ET LA COULEUR DU LANGAGE PARLÉ ...

TCHÉCOSLOVAQUIE

IL CONNAIT SON PREMIER SUCCÈS AVEC "JENUFA" (1903) - ŒUVRE QUI UTILISE CETTE NOUVELLE ÉCRITURE ...

POUR SAUVER L'HONNEUR DE SA FILLE, LA MÈRE DE JENUFA, NOIE L'ENFANT, L'OBJET DE SA HONTE...

JANACEK EST ÉPRIS DE LA MUSIQUE FOLKLORIQUE, MAIS SES ŒUVRES NE SONT PAS TOUTES D'ORIGINE POPULAIRE ...

"LES EXCURSIONS DE MONSIEUR BROUCEK" (1917) AMÈNE LE HÉROS SUR LA LUNE ET LE TRANSPORTE AU XVe SIÈCLE ...

MAIS LE GRAND TALENT DE JANACEK EST DE POUVOIR COMMUNIQUER LES SENTIMENTS HUMAINS AVEC SUBTILITÉ ET NATUREL - DANS SES 2 QUATUORS, DANS SES ŒUVRES POUR PIANO ET DANS "LA PETITE RENARDE RUSÉE" (1924) OÙ LES ANIMAUX PARLENT LE LANGAGE DES HOMMES !..

RUSÉE MOI ?

BOHUSLAV MARTINU EST UN COMPOSITEUR TCHÉQUE ... QUI VÉCUT LONGTEMPS EN FRANCE (IL FUT ÉLÈVE DE ROUSSEL) ... ET QUI FINIT SES JOURS, APRÈS AVOIR FUI L'INVASION NAZIE, COMME CITOYEN AMÉRICAIN !..

L'INSPIRATION DE SA MUSIQUE EST MODERNE - "HALF-TIME" DÉCRIT UN MATCH DE FOOT-BALL, "LA BAGARRE" L'ATTERRISSAGE DE LINBERGH AU BOURGET ...

SPIRIT OF ST LOUIS

SA MUSIQUE DE CHAMBRE EST TRÈS BELLE - SURTOUT L'ÉBLOUISSANTE SONATE POUR VIOLON ET PIANO.

RALPH VAUGHAN-WILLIAMS CHERCHE À CRÉER UNE MUSIQUE AU PARFUM PLUS BRITANNIQUE. IL S'INSPIRE DE CHANSONS FOLKLORIQUES ...

LA 7e SYMPHONIE CÉLÈBRE LE COURAGE DE SCOTT ET DE SES MALHEUREUX COMPAGNONS DANS L'ANTARCTIQUE ...

FOR TO GO PICADILLY CIRCUS PLEEZ ?

"... ET MÊME DES BRUITS DE LONDRES, DANS LA DEUXIÈME SYMPHONIE (1913) "

BENJAMIN BRITTEN EST CERTAINEMENT LE PLUS GRAND COMPOSITEUR ANGLAIS DE CE SIÈCLE. LE TALENT DE BRITTEN SE MANIFESTE TOUT PARTICULIÈREMENT DANS SES ŒUVRES LYRIQUES "

"... TEL "PETER GRIMES" (1945): LA TRAGÉDIE D'UN PÊCHEUR SOLITAIRE, HONNI PAR SA COMMUNAUTÉ, QU'UNE INSTITUTRICE ESSAIE DE SAUVER ...

AUTRE TRAGÉDIE, AUTRE MUSIQUE, LE "WAR REQUIEM" EST NÉ DE L'HORREUR QU'INSPIRE, CHEZ BRITTEN, LA GUERRE ...

LA MUSIQUE DE BRITTEN TRADUIT AVEC SENSIBILITÉ ET INTELLIGENCE LA PSYCHOLOGIE DE L'AMOUR.

"LE TOUR D'ÉCROU" D'APRÈS HENRY JAMES RACONTE L'ATTACHEMENT DE DEUX ENFANTS SOUS L'INFLUENCE PERNICIEUSE D'UN SERVITEUR MORT ...

BRITTEN ÉCRIT AUSSI UNE MUSIQUE SAINE ET GAIE POUR LES ENFANTS COMME LE "YOUNG PERSON'S GUIDE TO THE ORCHESTRA" ET LA "CÉREMONY OF CAROLS" ...

AS-TU PRIS ASSEZ D'ARGENT ARTHUR?.. ILS SONT AU MOINS 3 ...

UN "CAROL" EST UNE CHANSON TRADITIONNELLE DE NOËL QUE LES PETITS ANGLAIS CHANTENT DE PORTE EN PORTE EN FAISANT LA QUÊTE

KOZY KOT

APRÈS LA MORT DE PURCELL (VOIR PAGE 39) L'ANGLETERRE TRAVERSE UN DÉSERT MUSICAL...

MUSIC... GIVE ME A DROP OF MUS.. AAHAA

LA REINE VICTORIA A LA RÉPUTATION D'AVOIR DES IDÉES ÉTROITES. MAIS SOUS SON RÈGNE LA MUSIQUE SE RÉVEILLE...

A CETTE ÉPOQUE, NAISSENT LES GRANDES CHORALES SYMPHONIQUES ...

...ET LA FAMEUSE COMPAGNIE DE THÉATRE DOYLY-CARTE QUI PRÉSENTE LES OPÉRETTES GAIES ET DROLES DE SIR ARTHUR-SULLIVAN ET DE SON LIBRETTISTE GILBERT...

DANS "IOLANTHE" (1882), SULLIVAN OUVRE LE THÉATRE A DES FÉES QUI ONT TOUTES UN PEU DÉPASSÉ LA LIMITE D'AGE.

LES COMPOSITEURS FÊTENT LA BEAUTÉ ET LES ASPIRATIONS DE LEUR PAYS.

LA MUSIQUE DE DELIUS CHANTE "LA PRAIRIE ANGLAISE", "BRIGG FAIR", "ROMÉO ET JULIETTE AU VILLAGE".

EDWARD ELGAR, PAR CONTRE, CÉLÈBRE DANS SON ŒUVRE, LA GLOIRE SOLENNELLE DE L'EMPIRE BRITANNIQUE - LES MARCHES "POMP AND CIRCUMSTANCE"..

OH! TO BE IN ENGLAND ...

...BIEN QUE SA MUSIQUE MÊME SOIT TEINTÉE D'INFLUENCES ÉTRANGÈRES - ON ENTEND BRAHMS, WAGNER ET MAHLER DANS LES "ENIGMA VARIATIONS".

!

?!?

GUSTAV HOLST DANS SA SUITE TRÈS POPULAIRE "THE PLANETS" (1916) - S'INSPIRE AUSSI DE LA MUSIQUE EUROPÉENNE.

ELLE POLLUE L'HARMONIE DES SPHÈRES CELLE-CI !..

MARS

DEUX AUTRES COMPOSITEURS FONT AUSSI PARTIE DE CETTE NOUVELLE "RENAISSANCE" ESPAGNOLE: TURINA - QUI ÉCRIT LA CÉLÈBRE "PRIÈRE DU TORÉRO"...

...ET RODRIGO - L'AUTEUR DU FAMEUX "CONCERTO DE ARANJUEZ".

ET MAINTENANT CAP SUR L'AMÉRIQUE DU SUD...

J'AAÏÏME...

LE BRÉSIL! - PAYS DE HEITOR VILLA-LOBOS. À L'OPÉRA ET DANS LES SALONS COSSUS, LA MUSIQUE EUROPÉENNE RÈGNE...

MAIS DANS LA RUE, UNE AUTRE MUSIQUE EST NÉE... MUSIQUE QUI ENVOÛTE LE PETIT HEITOR...

VILLA-LOBOS VOYAGE DANS LE NORD DU BRÉSIL, POUR RECUEILLIR DES CHANTS POPULAIRES...

IL DÉVELOPPE L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE, PAR LE CHANT CHORAL. UN JOUR, DU HAUT D'UNE TOURELLE, VILLA-LOBOS DIRIGE 40 000 PERSONNES...

PASSE MOI LES JUMELLES, JE NE VOIS PLUS SES BRAS

L'ŒUVRE DE VILLA-LOBOS, UN MÉLANGE D'INSPIRATION NATIONALE ET DE TECHNIQUES EUROPÉENNES, EST À L'IMAGE DE SON PAYS: LES "BACHIANAS BRASILEIRAS" (DONT LES FORMES ONT ÉTÉ PUISÉES CHEZ BACH) "L'AMAZONE" ET "LA DÉCOUVERTE DU BRÉSIL".

ELDORADO

VERS L'AMÉRIQUE DU NORD

A LA FIN DU XIXe SIÈCLE, LA MUSIQUE ESPAGNOLE, ELLE AUSSI, SE RÉVEILLE...

...APRÈS UN SIÈCLE DE SIESTE.

LE CHEF-D'ŒUVRE DE LA SUITE "GOYESCAS" GRANADOS - -EST IMPRÉGNÉ D'UNE FIERTÉ NATIONALE...

GRANADOS MEURT JEUNE... EN RENTRANT DES ÉTATS-UNIS, SON BATEAU EST TORPILLÉ PAR UN SOUS-MARIN ALLEMAND ...

PARADOXALEMENT MANUEL DE FALLA LE COMPOSITEUR ESPAGNOL LE PLUS INTÉRESSANT DE CETTE ÉPOQUE - EST INFLUENCÉ PAR LE FOLKLORE ESPAGNOL IMAGINAIRE DE DEBUSSY!

DANS LA MÊME VEINE, DE FALLA ÉCRIT UNE ŒUVRE GRISANTE "NUITS DANS LES JARDINS D'ESPAGNE" DONT VOICI UNE IMAGE.

AVEC SON BALLET "L'AMOUR SORCIER", IL INVENTE UN FOLKLORE GITAN. LA MUSIQUE EST RICHE EN SUGGESTIONS SONORES DU FANTASTIQUE - LA CÉLÈBRE "DANSE RITUELLE DU FEU"...

EN 1918 APRÈS LA MORT DE DEBUSSY, LE STYLE DE DE FALLA CHANGE. LA MUSIQUE DU "TRICORNE" EST PLUS DÉPOUILLÉE...

C'EST L'HISTOIRE D'UN JUGE ESSAYANT DE VOLER A UN MEUNIER SA FEMME, ET QUI SE FAIT RIDICULISER PAR ELLE ...

DE FALLA SE RETIRE EN ARGENTINE. IL RAFFINE SA MUSIQUE (CONCERTO POUR CLAVECIN ET 5 INSTRUMENTS) ET PENCHE VERS LE MYSTICISME, COMME DANS SON ŒUVRE INACHEVÉE: "L'ATLANTIDE"

L'ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE AMÉRICAINE EST ÉTROITEMENT LIÉE AVEC CELLE DE LA MUSIQUE NOIRE. LE JAZZ (VOIR P.P. 126, 127) INFLUENCE LES "CLASSIQUES"... MAIS LES "CLASSIQUES" INFLUENCENT AUSSI LES HOMMES DE JAZZ...

AU MOMENT OU MAHLER ÉCRIT SES SYMPHONIES, SCOTT JOPLIN, L'ÂME MÊME DU RAGTIME, VISE LA RESPECTABILITÉ MUSICALE EN ÉCRIVANT LE PREMIER OPÉRA NOIR, "TREE MONISHA"

JOPLIN OUVRE LA VOIE... GEORGE GERSHWIN S'ENGAGE SUR LE CHEMIN. IL ASSOCIE RYTHMES DE JAZZ ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE...

EN PARTICULIER DANS LE BALLET "UN AMÉRICAIN À PARIS"...

IRONIE DU SORT ! GERSHWIN EST SOUVENT LE PARTENAIRE DE TENNIS DE... SCHOENBERG, EXILÉ AUX ÉTATS-UNIS...

MAIS LA MUSIQUE DE GERSHWIN N'EST PAS INFLUENCÉE PAR LE JEU DE SCHOENBERG !...

ELLE RESTE FRAÎCHE, DÉLICATE ET PROFONDÉMENT MÉLODIQUE... SON CHEF-D'ŒUVRE EST L'OPÉRA "PORGY AND BESS" (1935)

SUMMERTIME... AND THE LIVING IS EASY

GRAND CONTRASTE AVEC L'ŒUVRE DE GERSHWIN ! LA MUSIQUE D'ÉDGAR VARÈSE (COMPOSITEUR FRANÇAIS QUI VIVAIT AUX ÉTATS-UNIS). ELLE FAIT ÉCLATER LES PERCUSSIONS DE L'ORCHESTRE...

CE SONT DES SONS DURS, MÉTALLIQUES, PRESQUE INHUMAINS - LE REFLET DES IMMENSES MÉTROPOLES INDUSTRIELLES...

AARON COPLAND, PAR CONTRE, S'INSPIRE DU JAZZ ET DU FOLKLORE AMÉRICAIN DANS SES ŒUVRES POPULAIRES, - "EL SALON MEXICO", "RODÉO" ET "BILLY THE KID"...

WANTED
DEAD OR ALIVE
BILLY THE KID

MESDAMES, MESDEMOISELLES MESSIEURS ... SIX GRANDS NOMS ONT DÉJÀ MARQUÉ L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE DE NOTRE SIÈCLE : MAHLER, STRAUSS SCHOENBERG, DEBUSSY, STRAVINSKY ET BARTOK. UN SEPTIÈME QUASIMENT INCONNU, SE CACHE PEUT ÊTRE DANS LES COULISSES DE LA GLOIRE : L'AMÉRICAIN CHARLES IVES

IVES EST UN AUTODIDACTE QUI - (PAR INTENTION OU PAR MALADRESSE ?) - INTRODUIT DANS SON ŒUVRE, POLYRYTHMIE (PLUSIEURS RYTHMES À LA FOIS) POLYTONALITÉ (PLUSIEURS TONALITÉS) ATONALITÉ (ABSENCE DE TONALITÉ) MUSIQUE ALÉATOIRE (PLUSIEURS EXÉCUTIONS POSSIBLES) ET TOUT ÇA ENTRE 1890 ET 1925 !

ZZZZ

LA MUSIQUE DES "VISAGES PÂLES" AU XIXe SIÈCLE ÉTAIT CELLE DES HYMNES RELIGIEUX ET DES DANSES DE SALON - LE SQUARE DANCE !

MAIS TOUT CELA VA CHANGER ... ET TRÈS TRÈS VITE ...

ÉDUCATION MUSICALE INHABITUELLE !? LE PÈRE DE IVES EST UN ORIGINAL ...

AVIDE DE SONS NOUVEAUX, IL CONDUIT SON FILS, EN HAUT DU CLOCHER POUR ÉCOUTER L'ARRIVÉE DE 2 FANFARES JOUANT 2 MUSIQUES DIFFÉRENTES. ... ET PENDANT CE TEMPS, LES CLOCHES CARILLONNENT ...

IVES EST UN "MUSICIEN DU DIMANCHE". IL TRAVAILLE COMME ASSUREUR ET FONDE UNE GRANDE COMPAGNIE. IL EST L'UN DES INVENTEURS DE L'ASSURANCE-VIE !

LA MUSIQUE DE IVES EST À LA FOIS BANALE ET GÉNIALE, SAVANTE ET NAÏVE, COMME SES "PAYSAGES DE LA NOUVELLE ANGLETERRE" ...

L'ŒUVRE DE IVES EST PROFONDÉMENT ENRACINÉE DANS LA VIE DE SON PAYS ...

IL COMPOSE UNE SYMPHONIE CONSACRÉE AUX FÊTES PATRIOTIQUES ...

de THANKSGIVING

... UN PORTRAIT "CENTRAL PARK IN THE DARK" ...

... ET RACONTE L'ARRIVÉE DU GÉNÉRAL BOOTH (LE FONDATEUR DE L'ARMÉE DU SALUT) AU PARADIS ...

PARADIS

COMME L'ÉPOQUE, LE JAZZ BOUGE TRÈS VITE. IL DEVIENT SOPHISTIQUÉ AVEC DES SOLISTES D'UNE GRANDE VIRTUOSITÉ - COMME ART TATUM.
DIFFICILE DE CROIRE QU'UN SEUL HOMME EST AU CLAVIER!..

TATUM C'EST LE LISZT DU JAZZ!!

A LA FIN DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, UNE RÉACTION S'AMORCE CONTRE LE JAZZ UN PEU FIGÉ DES GRANDS ENSEMBLES ORCHESTRAUX STYLE BENNY GOODMAN.

CHÉRIE... ÇA SENT LE BŒUF !!!

C'EST LE BE-BOP - LE JAZZ HOT CHAQUE INSTRUMENT A SON AUTONOMIE...

CHARLIE PARKER, THÉLONIUS MONK, MILES DAVIS SONT DE GRANDS IMPROVISATEURS

DIZZY GILLESPIE CHANGE MÊME LA FORME DE SON INSTRUMENT...

ET PUIS... UNE RÉACTION CONTRE LE JAZZ HOT - LE JAZZ COOL!

MAMAN... IL Y A DES HOMMES DANS LE FRIGO!

ET PUIS... UNE RÉACTION CONTRE LA RÉACTION CONTRE LA RÉACTION!! AU MILIEU DES ANNÉES 50, LE RETOUR A UN JAZZ PLUS DUR, PLUS ARDU, PLUS "FUNKY" - MILES DAVIS (ENCORE), CHARLIE MINGUS ET JOHN COLTRANE

SOUS L'INFLUENCE DE COLTRANE NAIT LE "FREE JAZZ" - UN JAZZ LIBRE, FOU, DÉCONCERTANT, NE RESPECTANT AUCUNE RÈGLE, SE RÉVOLTANT CONTRE TOUTE OPPRESSION...

DISONS QUE C'EST UNE MUSIQUE SANS CENTRE DE GRAVITÉ...

AUJOURD'HUI LE JAZZ A UN AIR PLUS SAGE, PLUS DÉCORATIF ET - TEINTÉ DE ROCK'N ROLL ET DE POP - PLUS COMMERCIAL.

I'VE GOT THOSE DOWN AND OUT BLUES

MAIS EN MUSIQUE, QUI DIT ÉTATS-UNIS, DIT AUSSI JAZZ...

LES NOIRS IMPORTÉS D'AFRIQUE POUR DEVENIR ESCLAVES AUX ÉTATS UNIS, ONT EMPORTÉ AVEC EUX LEUR PROPRE MUSIQUE...

LES NÉGRO SPIRITUALS SONT LE RÉSULTAT D'UN MARIAGE ENTRE CETTE MUSIQUE PRIMITIVE ET LES HYMNES RELIGIEUX DE L'ÉPOQUE...

HALLELUJAH

DES DIFFICULTÉS DE LA VIE - D'ABORD À LA CAMPAGNE, PUIS À LA VILLE - NAISSENT LES "BLUES"

I'VE GOT THOSE DOWN AND OUT BLUES

LE JAZZ EST NÉ AUSSI DES MARCHES MILITAIRES ET DE LA MUSIQUE DE DANSE - LE RAGTIME - JOUÉE PAR DE PETITS ORCHESTRES DANS LA RUE ET SUR LES "SHOW BOATS"...

... À LA NOUVELLE ORLÉANS LIEU DE NAISSANCE DE LOUIS ARMSTRONG...

LOUIS ARMSTRONG DIT "SATCHMO" - TRAITE SA TROMPETTE COMME LE CHANTEUR NOIR, SA VOIX

À LA RECHERCHE DE TRAVAIL, LES NOIRS ÉMIGRENT VERS LES GRANDES VILLES - ET LE JAZZ S'ACHEMINE VERS CHICAGO OÙ DES MUSICIENS BLANCS - COMME BIX BEIDERBECKE - "TRICOTENT" LE FOLKLORE NOIR ET LE FOLKLORE BLANC...

ENCORE UN SUCRE, MONSIEUR CAPONE?

C'EST LE CHICAGO DE LA PROHIBITION ET D'AL CAPONE...

AINSI NAISSENT LES GRANDS ORCHESTRES DE JAZZ - DE VÉRITABLES MACHINES À "SWINGUER" DANS LES IMMENSES SALLES DE BAL D'HÔTELS...

PAUL WHITEMAN

BENNY GOODMAN

COUNT BASIE

DUKE ELLINGTON

LES MAÎTRES ? DEUX BLANCS - PAUL WHITEMAN ET BENNY GOODMAN - MAIS SURTOUT DEUX NOIRS - LES DEUX GRANDS "ARISTOS" DU JAZZ : COUNT BASIE ET DUKE ELLINGTON...

CETTE "MULTIPLICITÉ MUSICALE" EST ENCOURAGÉE PAR L'UNE DES PLUS GRANDES RÉVOLUTIONS DE NOTRE ÉPOQUE

L'APPARITION DE LA RADIO, DE LA TÉLÉ ET DU DISQUE ... QUI REND IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES TOUTES LES MUSIQUES ...

AUTREFOIS, LE MÉLOMANE AVIDE DE MUSIQUE DEVAIT – OU PARTIR AU CONCERT, SOUVENT LOIN DE SON FOYER ...

LE TEMPS EST A LA PLUIE, JE FERAIS BIEN DE PRENDRE UNE PERRUQUE DE RECHANGE

OU IL VA PAPA ?

IL VA A LA MUSIQUE, ALPHONSE ...

– OU FAIRE DE LA MUSIQUE CHEZ LUI ...

ASSEZ ...

ALLEGRO ...

ANDANT ACCELERANDO

... ET JE DOUBLE ...

AUJOURD'HUI, PLUS BESOIN DE "PARTIR" OU DE "FAIRE". LA RADIO ET LA TÉLÉVISION NOUS LIVRENT DES CONCERTS A DOMICILE ...

ZZZZZZ

CHUT!

... PENDANT QUE LE DISQUE NOUS PERMET DE SIROTER DES CHEFS-D'ŒUVRE DANS UN FAUTEUIL MOELLEUX ...

ET AVEC LE COGNAC, QU'EST CE QUE JE VOUS OFFRE ??... DU MOZART, DU BEETHOVEN, OU DU WAGNER ?

... ET LES NOUVELLES CHAINES STÉRÉO, DE RECRÉER A LA MAISON L'ACOUSTIQUE ET L'ATMOSPHÈRE D'UNE SALLE DE CONCERT ...

CLIC

POWER

MAIS QU'EST CE QUE TU BRICOLES JEAN-SÉBASTIEN ?

TU VOIS PAS MARIE-PAULE ... J'INSTALLE MA NOUVELLE CHAINE 2 X 100 WATTS, 3 VOIES, UNE COURBE DE 40 A 60 000 POUR LA TETE DE LECTURE

CIEL ! MES MEUBLES ...

OOOH, MARIE-PAULE ... C'EST ENCORE PLUS VRAI QUE LA RÉALITÉ ...

ET LE RÉSULTAT DE CETTE GRANDE DIFFUSION DE LA MUSIQUE ? LE VEDETTARIAT MES CHÉRIS ...

A L'AUBE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE NOUS ARRIVONS À UN VÉRITABLE CARREFOUR DE LA MUSIQUE, CAR LES COMPOSITEURS MODERNES SE LAISSENT TENTER PAR DES INFLUENCES MULTIPLES ET EXOTIQUES.

BEETH

POP

BAROQUE

TITRE

LA RECHERCHE D'UNE AUTRE MUSIQUE A COMMENCÉ AVEC LES ÉCOLES NATIONALES...

SCHÉMA

LE MOUVEMENT CONTINUE GRÂCE AUX "ASSOIFFÉS DU NEUF" QUI CHERCHENT ENCORE PLUS LOIN - AU DELÀ DES FRONTIÈRES DE LEUR PAYS ET DE LEUR CONTINENT. ILS SE PIQUENT D'ENTHOUSIASME POUR...

TEXTE

PANNEAU

MÉTAPHORE

MUSIQUE SANS RACINES

BÉTON DE LA CIVILISATION

GÉNIE MUSICAL EN TRAIN DE PERCER

VIBRATIONS

JAILLISSEMENT DU RICHE FILON

TROU

RICHE FILON DE MUSIQUE FOLKLORIQUE

...LES CHANTS DE MOISSON EN AFRIQUE...

GÉNIE

...LES CHANTS SACRÉS DE L'INDE...

...LA MUSIQUE DU THÉATRE NO...

YAAAA

...LES "GAMELANGS" DE BALI (ENSEMBLE DE PERCUSSIONS)...

DANS CETTE RENCONTRE ENTRE L'OCCIDENT ET L'ORIENT SE TROUVERA PEUT-ÊTRE LA NOUVELLE MUSIQUE DU XXIème SIÈCLE...

QUI SAIT ?

...ET VOICI LE BUTIN DE CES EXPÉDITIONS MUSICALES... DE NOUVEAUX INSTRUMENTS QUI ENRICHISSENT (OU REMPLACENT) LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE TRADITIONNEL.

LA DÉCOUVERTE LA PLUS RÉCENTE ?- LE SYNTHÉTISEUR QUI PEUT RECONSTITUER ARTIFICIELLEMENT TOUS LES SONS

AU CHÔMAGE VOUS AUTRES !!! HI HI HI HI HI

SPLENDEURS ET MISERES DE LA VIE DU MAESTRO-VEDETTE

ON PEUT SUPPOSER QU'UN MAESTRO NE S'OCCUPE QUE DE MUSIQUE ... MAIS NON !

SA VIE SE PARTAGE SOUVENT ENTRE L'ADMINISTRATION D'UN ORCHESTRE, OU D'UN THEATRE ...

C'EST TOUJOURS LA MEME CHANSON ...

RETRAITE ALIMENTAIRE ...

SEMAINE DE 35 MESURES

CE SMIC-MAC INSUPPORTABLE

... LES VOYAGES ...

ON EST TOKYO, ÇA DOIT ETRE MARDI ...

NEW YORK

BERLIN

TOKYO

Londres

MOSCOU

... LES CONTRATS ...

8%

5%

... LES ENREGISTREMENTS ...

ZAP

... LES MONDANITES ...

MAIS C'EST DU BEETHOVEN CA !...

BLA BLA BLA BLA ...

VOUS. NE CONNAISSEZ PAS PAR HASARD LE PETI

TU NE TROUVES PAS QU'IL RESSEMBLE UN PEU A STE

PARDON ...

ENCORE UN CANAPÉ MAESTRO ? ...

MAES MAEST MAES

TIENS, IL NE MANGE PAS AVEC UNE BAGUETTE ... HAHAHAHA

IL FAUT QUE JE VOUS DISE MAESTRO, QUE J'AI ÉTÉ TRÉS ÉMU PAR

LE PAUVRE ... JE LE PLAINS, ÇA DOIT ETRE ÉPOUVANTABLEMENT DUR, D'ETRE ENTOURÉ DE

MAESTRO EST CE QUE

RÉSULTAT ? LE MAESTRO EST UNE SUPERSTAR ...

... QUI TRAVAILLE AVEC D'AUTRES SUPERSTARS - LES INTERPRETES, QUI COMPENSENT LES AFFRES DE LA CREATION SOLITAIRE ...

BOM BOM

... PAR DES MANIES ORIGINALES ...

HOU HOU

JE NE JOUE JAMAIS SANS OSWALD, MA CHOUETTE

... OU PAR DES CACHETS GIGANTESQUES ...

TELLE EST LA VIE DU MAESTRO VEDETTE - VIE RICHE, CONFORTABLE ET GLORIEUSE QUI OFFRE PARFOIS UN CONTRASTE IRONIQUE AVEC LA VIE ET LA MORT - DES COMPOSITEURS ... RAPPELONS ... UN CERTAIN MOZART

" DEUX MOIS PLUS TARD, MOZART MEURT DANS LA PLUS GRANDE MISÈRE. IL A 35 ANS. SON CORPS EST JETÉ DANS LA FOSSE COMMUNE. "

D'HABITUDE ON ASSOCIE L'IDÉE DE VEDETTARIAT AVEC UN CERTAIN GENRE DE MUSIQUE ...

VARIÉTÉS

EDITH PIAF

FRANK SINATRA

JACQUES BREL

ROCK

FOLK

BILL HALEY

ELVIS PRESLEY

THE BEATLES

BOB DYLAN

PUNK

DISCO

MAIS IL EXISTE AUSSI DES VEDETTES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ...

...ET ENFIN LA RECHERCHE SONORE COMME DANS LES CÉLÈBRES "CATALOGUES D'OISEAUX" - TRANSCRIPTIONS POUR PIANO DES CHANTS D'OISEAUX ! "CE SONT... DE GRANDS ARTISTES, BIEN PLUS GRANDS QUE NOUS LES HUMAINS".

DIABLEMENT RESSEMBLANT ...

EXQUIS ...

LE PINSON M'A BEAUCOUP AMUSÉ ...

MNN!

MESSIAEN EST PRÊT A PASSER DES NUITS ENTIÈRES DANS LES BOIS - C'EST UN VÉRITABLE CHASSEUR DE SONS ...

LES TROIS CHEFS - OU LES TROIS ENFANTS TERRIBLES DE L'ÉCOLE MODERNE SONT : PIERRE BOULEZ KARLHEINZ STOCKHAUSEN ET LUIGI NONO ...

BOULEZ

NONO

STOCK HAUSEN

CHEZ WEBERN ILS TROUVENT LA PURETÉ AUSTÈRE, CHEZ MESSIAEN LE RYTHME ET LA COULEUR ...

ILS CRÉENT UNE MUSIQUE DIFFICILE - DÉROUTANTE ...

HUMMM... INTER-RESSANT ...

J'AIME PAS ...

YYYYYY...

ET MOI ?

...UNE MUSIQUE QUI REQUIERT NOMBRE D'EXPLICATIONS - QUE LES COMPOSITEURS SONT RAVIS DE FOURNIR. ON PUBLIE PLUS SOUVENT QU'ON NE COMPOSE

A LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU MONDE MUSICAL, L'AUDACIEUX PIERRE BOULEZ TENTE D'ÉLIMINER DE SON VOCABULAIRE "TOUTE TRACE D'HÉRITAGE".

QU'EST CE QU'IL ME VEUT MAINTENANT ?

ÇA FAIT MAL !

PAS MOI S'IL VOUS PLAIT MONSIEUR PIERRE ...

J'AI PEUR - LA TROUILLE ...

DOMAINE MUSICAL

TRAVAILLANT DANS LA LIGNÉE SÉRIELLE DE WEBERN. BOULEZ VEUT MAITRISER TOUS LES PARAMETRES SONORES - TIMBRES, DURÉES, HAUTEURS, INTENSITÉS ...

AUDACE SANS BORNES DE PIERRE BOULEZ...

ENFIN MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS, ATTACHEZ VOS CEINTURES POUR UNE TRAVERSÉE RAPIDE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE – TRAVERSÉE QUI RESTERA UN PEU À LA SURFACE DES CHOSES.

PROFONDEURS

MAIS POUR COMMENCER UN PETIT AVERTISSEMENT; LE TEMPS N'A PAS ENCORE TRIÉ LES COMPOSITEURS IMPORTANTS ...

...ET PARMI CEUX MAL COMPRIS D'UN PUBLIC ACTUEL...

...SE CACHE PEUT-ÊTRE UN AUTRE BEETHOVEN-DONT LES DERNIERS QUATUORS AVAIENT QUELQUE PEU DÉROUTÉ SES PROPRES CONTEMPORAINS ...

LA GÉNÉRATION MUSICALE ACTUELLE DOIT BEAUCOUP AU MOUVEMENT "JEUNE FRANCE" DONT ANDRÉ JOLIVET ET OLIVIER MESSIAEN SONT LES CHEFS DE FILE. TOUS LES DEUX S'EFFORCENT DE SORTIR DES SENTIERS BATTUS ET DE RE-RENOUVELER LE LANGAGE MUSICAL !!

DANS UNE MUSIQUE GÉNÉREUSE, PLEINE DE VITALITÉ, JOLIVET VEUT ÉTABLIR UN RAPPORT ENTRE LES SONS ET LE SYSTÈME COSMIQUE UNIVERSEL...

...TENTATIVE QUI L'ENCOURAGE À EXPLOITER DE NOUVEAUX INSTRUMENTS, DANS LE "CONCERTO POUR ONDES MARTENOT" (1947) LES SONS CHANTANTS ET IRRÉELS DE CET INSTRUMENT CURIEUX, SYMBOLISENT LES VOIX DU CIEL.

OLIVIER MESSIAEN EST UN COMPOSITEUR PLUS "CÉRÉBRAL" PROFESSEUR ET THÉORICIEN INFLUENT – BOULEZ FUT SON ÉLÈVE ...

IL PUBLIE EN 1944, "TECHNIQUE DE MON LANGAGE MUSICAL"

TROIS INFLUENCES MAJEURES APPARAISSENT DANS L'ŒUVRE DE MESSIAEN ...

L'INSPIRATION CHRÉTIENNE – "TROIS PETITES LITURGIES DE LA PRÉSENCE DIVINE" OU "VINGT REGARDS SUR L'ENFANT JÉSUS".

PUIS L'INFLUENCE HINDOUE – COMME L'ÉNORME "TURANGALÎLA-SYMPHONIE" OÙ L'ON DÉCOUVRE DEUX MERVEILLEUX "JARDINS D'AMOUR".

LE TROISIÈME CHEF DE FILE EST L'ITALIEN LUIGI NONO, IL ÉPOUSE LA FILLE DE SCHOENBERG – ET DES IDÉES D'EXTRÊME GAUCHE!

"POUR MOI, FAIRE DE LA MUSIQUE ET MANIFESTER DANS LA RUE, C'EST LA MÊME CHOSE".

IL ÉCRIT BEAUCOUP POUR LA VOIX HUMAINE

"IL CANTO SOSPESO" S'INSPIRE DE LETTRES ÉCRITES PAR DES RÉSISTANTS CONDAMNÉS À MORT.

L'INJUSTICE POLITIQUE ET SOCIALE EST LE GRAND THÈME DE SON ŒUVRE, PAR EXEMPLE SON OPÉRA "INTOLLERANZA" (INTOLÉRANCE) ET "L'USINE ILLUMINÉE" – POUR CHANT ET BANDE MAGNÉTIQUE.

COMME SON COMPATRIOTE NONO, LUIGI DALLAPICOLA S'EFFORCE D'ÉCRIRE "UNE MUSIQUE HUMAINE". LUI AUSSI COMPOSE DE NOMBREUSES ŒUVRES VOCALES.

"VOL DE NUIT" (1939) D'APRÈS SAINT-EXUPÉRY, EST UNE CRÉATION DODÉCAPHONIQUE* ET LYRIQUE, QUI EXPRIME LA LUTTE HÉROÏQUE DE L'HOMME ...

* VOIR PAGE 102

LE THÈME SYMBOLIQUE DE LA PRISON ET DE LA LUTTE ENTRE LA LIBERTÉ ET L'AUTORITÉ – "CHANTS DE PRISON" (1941) ET L'OPÉRA "LE PRISONNIER" (1948) – EST TRÈS IMPORTANT POUR DALLAPICOLA.

ENSUITE DANS IL DE CR...

BIEN QUE NOUS SOYONS EN PLEINE PÉRIODE EXPÉRIMENTALE N'OUBLIONS PAS QUE L'AUTRE MUSIQUE CLASSIQUE EXISTE TOUJOURS! RICHARD STRAUSS COMPOSE ENCORE! SES 4 DERNIERS LIEDERS SONT ÉCRITS EN 1948, JUSTE AVANT SA MORT EN 1949 ...

NÉANMOINS, L'ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE EST LIÉE À LA RECHERCHE SONORE. ON NE SONGE PLUS À EXPRIMER LE BONHEUR OU LE MALHEUR, LA JOIE OU LA DOULEUR... ON COMPOSE POUR INNOVER – INNOVATIONS PARFOIS UN BRIN LOU- FOQUES ...

L'AMÉRICAIN JOHN CAGE, PAR EXEMPLE, TRANSFORME LES SONORITÉS TRADITIONNELLES DU PIANO EN Y INTRODUISANT VIS, ÉCROUS, MORCEAUX DE BOIS.

L'ŒUVRE DE CAGE EST UN COCKTAIL DE PHILOSOPHIE ZEN, DE CANULARS ET D'IDÉES ORIGINALES – IL ÉCRIT PAR EXEMPLE UN MORCEAU POUR TOUS LES "INSTRUMENTS" DISPONIBLES DANS UNE SALLE DE SÉJOUR, MEUBLES, ETC...

L'ŒUVRE "4 MINUTES 33 DE SILENCE" SE COMPOSE DU BRUIT QUE FAIT LE PUBLIC PENDANT LES 4 MINUTES 33 OÙ LE PIANISTE SE TROUVE SUR SCÈNE SANS JOUER – LE PUBLIC DEVIENT SOLISTE!

PREMIER GRAND SUCCÈS DE BOULEZ - "LE MARTEAU SANS MAITRE" - ŒUVRE QUI MARIE LES STYLES DE DEBUSSY DE WEBERN, DU GAMELANG DE BALI ET DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE JAPONAISE !!!

LA MUSIQUE DE BOULEZ DÉFRAIE LA CHRONIQUE ... "POLYPHONIE X" (1951) - ŒUVRE D'UN SÉRIALISME TOTAL - S'AVÈRE ÊTRE PHYSIQUEMENT INSUPPORTABLE ET ... "DOUBLES" (1956) - ÉCRIT A LA RECHERCHE D'UN "SON SPATIAL" - NÉCESSITE UN DÉMÉNAGEMENT ORCHESTRAL COMPLIQUÉ - ET TRÈS LONG !!

BOULEZ ADMIRE LE GRAND POÈTE MALLARMÉ QUI, DÉDAIGNANT COMME LUI LES MOTS "DE LA TRIBU" CHERCHE, UNE NOUVELLE LANGUE

APRÈS LE PREMIER "PLI SELON PLI" (1958-1960) - INSPIRÉ DE MALLARMÉ - BOULEZ QUITTE LA FRANCE POUR COMMENCER UNE NOUVELLE CARRIÈRE DE CHEF D'ORCHESTRE ... ON LE RETROUVERA PLUS TARD ...

DEUXIÈME CHEF DE FILE - KARLHEINZ STOCKHAUSEN. SES PREMIÈRES ŒUVRES - LES "KLAVIERSTÜCKE" ET "KONTRAPUNKTE" - SONT CONÇUES SUR LE MODE SÉRIEL* ...

... MAIS AVEC "GRUPPEN" POUR TROIS ORCHESTRES, IL S'ÉLOIGNE DU SÉRIALISME POUR EXPLORER LA MUSIQUE "SPATIALE" ...

*VOIR PAGE 102

MOMENT DIFFICILE DANS LA VIE DES TROIS CHEFS DE "GRUPPEN"

PUIS VIENT LA RÉVÉLATION DE LA MUSIQUE SUR BANDE MAGNÉTIQUE ... EN 1956, STOCKHAUSEN COMPOSE LE "CHANT DES ADOLESCENTS DANS LA FOURNAISE". POUR LA PREMIÈRE FOIS, IL MARIE UNE BANDE DE MUSIQUE CONCRÈTE AVEC UNE BANDE DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

SOUPIR

LA MUSIQUE CONCRÈTE EST L'INVENTION DU FRANÇAIS PIERRE SCHAEFFER ET DE SON ÉQUIPE. C'EST UNE MUSIQUE COMPOSÉE A PARTIR D'UN ENREGISTREMENT DE SONS PRIS SUR LE VIF - PAR EXEMPLE LES "VARIATIONS POUR UNE PORTE ET UN SOUPIR" DE PIERRE HENRY (1963)

LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ELLE, EST UNE MUSIQUE NÉE DE SONS CRÉÉS PAR UNE MACHINE.

PIERRE HENRY PAR EXEMPLE CHERCHE A FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC LES ONDES DU CERVEAU.

C'EST UN EXAMEN NEUROLOGIQUE ?

NON ! C'EST UN CONCERT ...

EN 1967, STOCKHAUSEN ÉCRIT SES "HYMNEN" - VARIATIONS ÉLECTRONIQUES SUR DES HYMNES NATIONAUX.

EXPÉRIENCE MUSICALE DÉROUTANTE ...

MAYDAY

EN EUROPE DE L'EST, LA RECHERCHE MUSICALE REFLÈTE L'AMBITION ET L'ANGOISSE COSMIQUE DE L'HOMME...

MUSIQUE COSMIQUE

"...LES GALAXIES SONORES ET PHOSPHORESCENTES DU HONGROIS LIGETI..."

"LA POÉSIE SERIELLE DU POLONAIS LUTOSLAWSKI- "LIVRE POUR CORDES". "TROIS POÉMES D'HENRI MICHAUX"...

...ET LA MUSIQUE D'ÉGLISE INTERSTELLAIRE... DE SON COMPATRIOTE PENDERECKI- "LA PASSION SELON SAINT LUC"...

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ... DANS UN VASTE SOUS-SOL PARISIEN... LA MUSIQUE DE L'AVENIR MIJOTE EN LABORATOIRE...

TEL LE CAPITAINE NEMO DE JULES VERNE, PIERRE BOULEZ DIRIGE SON VAISSEAU EXPLORATEUR L'i.R.C.A.M* VERS DES RÉGIONS INCONNUES DE LA MUSIQUE HUMAINE...

IRCAM

* INSTITUT DE RECHERCHE ET DE COORDINATION ACOUSTIQUE/MUSIQUE

BANG BLAM BOM BOM BOM BOM BLAM

ATELIER DE LA BANDE DESSINÉE

DANS NOTRE HISTOIRE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE, IL Y A CERTAINEMENT DES OUBLIÉS - SI VOUS VOULEZ AJOUTER UN NOM...

...OU SI VOUS VOUS SENTEZ GRUGÉ... DENYS MIKE ET BERNARD ... VOUS LAISSENT ... CASE BLANCHE!! FAITES-LE VOUS-MÊME!

1985

L'équipe de la B.D invite tous les participants à une réception sur scène, page 144...

PLUS ANARCHISTE QUE CAGE, L'ARGENTIN MAURICIO KAGEL EXPLOITE LA CLOWNERIE SONORE - POUR CRÉER UNE SORTE DE MUSIQUE DE L'ABSURDE ...

"MATCH" EST UNE PARTIE DE TENNIS POUR DEUX VIOLONCELLES ...

DES RECHERCHES PLUS INTELLECTUELLES AMÈNENT ANDRÉ BOUCOURECHLIEV A EXPLOITER LA MUSIQUE ALÉATOIRE (VOIR IVES, PAGE 124)

AMOCO CADENCE

DANS "ARCHIPELS", LES INTERPRÈTES "NAVIGUENT" A TRAVERS LA PARTITION - EN ÉVITANT LES COLLISIONS ET LA POLLUTION SONORE ...

AUTRE PISTE NOUVELLE - LA MUSIQUE RÉPÉTITIVE. INFLUENCÉS PAR LE POP ET LA MUSIQUE ORIENTALE, STEVE REICH ET TERRY RILEY, DEUX AMÉRICAINS - CRÉENT DES OEUVRES "PLANANTES" QUI SE RÉPÈTENT SUR UN TON MONOTONE ...

CHAQUE COMPOSITEUR EXPLORE SA PROPRE PISTE ... XÉNAKIS, ÉLÈVE DE L'ARCHITECTE LE CORBUSIER, CRÉE DES STRUCTURES SONORES SURPRENANTES - "NUITS" DÉDICACÉES AUX DÉTENUS POLITIQUES, "TERRÉTKTORH" OÙ L'ORCHESTRE EST PLACÉ DANS LE PUBLIC ...

...ET LE CÉLÈBRE "POLYTOPE DE CLUNY", UN SPECTACLE LUMINEUX ET SONORE, PRÉSENTÉ DANS L'ANCIEN HOTEL DES ABBÉS DE CLUNY A PARIS ...

L'ITALIEN LUCIANO BÉRIO PUISE SON INSPIRATION DANS LA LITTÉRATURE - CHEZ PROUST ET JAMES JOYCE PAR EXEMPLE ... ET UTILISE LE "COLLAGE" MUSICAL ...

HANS WERNER HENZE COMPOSE DANS DEUX MODES - L'OPÉRA "BOULEVARD SOLITUDE" - D'APRÈS MANON LESCAUT - EST DODÉCAPHONIQUE ; "LE ROI CERF" ET LE BALLET "ONDINI", SE SITUENT A LA FRONTIÈRE TONALE ...
DANS CES DEUX STYLES, HENZE TRIOMPHE ...

Index

Adam Adolphe-Charles, 76
Agon de Stravinsky, 113
Aïda de Verdi, 75
Ainsi parlait Zarathoustra de R. Strauss, 98
Air, 30
Alexander Nevski de Prokofiev, 114
Aloysius Saint, 16
Alto, 67
Amati Nicola, 41
Amazone (L') de Villa-Lobos, 123
Amour des trois oranges (L') de Prokofiev, 114
Amour sorcier (L') de de Falla, 122
Andrea Chénier de Giordano, 105
Anne Bolène de Bellini, 72
Anneau des Niebelungen (L') de Wagner, 78-79
Années de pélerinage (Les) de Liszt, 70
Apollon musagète (L') de Stravinsky, 113
Apprenti sorcier (L') de Dukas, 109
Archipels de Boucourechliev, 136
Aria, 43
Ariane à Naxos de R. Strauss, 99
Arlésienne (L') de Bizet, 81
Armstrong Louis, 126
Ars Nova, 22-23
Atlantide (L'), de de Falla, 122
Atonalité, 124
Auber Daniel-François-Esprit, 80
Auric Georges, 111

Bach Carl Philipp Emanuel, 46
Bach Johann Christian, 28, 32, 40, 42
Bach Jean Sebastian, 28, 32, 40, 42, 44-45, 61, 64, 101, 123
Bach Wilhelm Friedemann, 46
Bachianas brasileiras de Villa-Lobos, 123
Bagarre (La) de Martinŭ, 113
Balakirev Mili Alexeievitch, 87
Ballade, 23, 62
Ballet, 30, 37, 76, 90, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 122, 125, 136
Ballets russes (Les), 109
Ballet symphonique (Le), 82
Barbier de Bagdad (Le) de Cornelius, 76
Bardes (Les), 15
Bartok Bela, 116-117, 124
Basie Count, 126
Bataille de Marignan (La) de Jannequin, 27
Bayreuth, 77
Beau Danube bleu (Le) de J. Strauss 11, 84
Beatles (The), 130
Be-Bop, 127
Beethoven Ludwig Van, 52-55, 57, 64, 69, 91, 92, 95, 135
Beiderbecke Bix, 126
Bel canto, 72, 74, 80
Belle au bois dormant (La) de Tchaïkovski, 90
Belle Hélène (La) d'Offenbach, 83
Belle Meunière (La) de Schubert, 57
Bellini Vincenzo, 62, 69, 72, 87
Berg Alban, 102, 103
Berio Luciano, 136
Berlioz Hector, 60, 66-68, 70, 95
Berwald Franz, 85
Biber Heinrich Ignaz Franz, 40
Biches (Les) de Poulenc, 111
Billy the kid de Copland, 125
Binchois Gilles, 24
Bizet Georges, 81
Blues, 100, 126
Boccherini Luigi, 46
Bœuf sur le toit (Le) de Milhaud, 111
Bohème (La) de Puccini, 104
Boieldieu François Adrien, 76
Boléro (Le) de Ravel, 110
Boris Godounov de Moussorgsky, 88
Borodine Alexandre, 87, 88
Boucourechliev André, 136
Boulevard Solitude de Henze, 136
Boulez Pierre, 107, 132, 133, 134, 135, 137
Brahms Johannes, 65, 84, 86, 91, 92, 102, 120
Brel Jacques, 130
Brigg Fair de Delius, 120
Britten Benjamin, 121
Bruckner Anton, 91, 92
Buisine, 17
Busoni Ferruccio, 99, 100
Buxtehude Dietrich, 40
Byrd William, 31

Cabezon Antonio de, 32
Cage John, 135, 136
Campra André, 37, 46
Canon, 24
Cantate, 44, 45, 117
Cantata profana (La) de Bartok, 117
Canti di prigionia de Dallapiccola, 135
Canticum sacrum de Stravinsky, 113
Canto Sospeso (Il) de Nono, 135
Cantor, 44
Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, 89
Caquets des femmes (Les) de Jannequin, 27
Carmen de Bizet, 81
Carmina burana d'Orff, 101
Carnaval des animaux (Le) de Saint-Saëns, 82
Carol, 121
Casse-Noisette de Tchaïkovski, 90
Castor et Pollux de Rameau, 38
Catalogues d'oiseaux (Les) de Messiaen, 133
Cathédrale engloutie (La) de Debussy, 108
Cavaillé-Coll Aristide, 93
Cavalleria rusticana de Mascagni, 105
Cendrillon de Rossini, 71
Central Park in the Dark de Ives, 124
Ceremony of Carols, de Britten, 121
Ceterone, 33
Chabrier Emmanuel, 94
Chant de prison de Dallapiccola, 135
Chant des adolescents dans la fournaise de Stockhausen, 134
Chant grégorien, 16, 107
Chants Moraves de Dvorak, 86
Charpentier Gustave, 106
Charpentier Marc Antoine, 37
Chasse à cour (La) de Jannequin, 27
Chasseur maudit (Le) de Franck, 93
Château de Barbe Bleue (Le) de Bartok, 116
Chausson Ernest, 94
Chauve-souris (La) de J. Strauss 11, 84
Cherubini, Luigi, 69
Chef d'orchestre, 55, 59, 61, 67, 70, 97, 99, 123, 131, 134
Chevalier à la rose (Le) de R. Strauss, 98
Children's Corner de Debussy, 108
Chœurs, 11, 29, 30, 36, 48, 123
Chopin Frédéric, 62, 68, 95, 116
Chorale, 32
Chostakovitch Dimitri, 115
Christophe Colomb de Milhaud, 111
Cid (Le) de Massenet, 106
Circus Polka de Stravinsky, 113
Cithare, 11
Clarinette, 98
Clavecin, 31, 38, 42, 44, 45, 50, 63
Cloches de Genève (Les) de Liszt, 70
Cocteau Jean, 109, 110
Cœur de Lion Richard, 21
Collage, 136
Coltrane John, 127
Combat de Tancrède et Clorinde (Le) de Monteverdi, 35
Comédie ballet, 37
Concert-étude, 69
Concerto, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 53, 61, 69, 81, 82, 85, 86, 91, 94, 103, 113, 114, 115, 117, 119, 129
Concertos brandebourgeois (Les) de J. S. Bach, 44

ISBN 2-86299-014-0 (édition complète)
ISBN 2-86299-002-7 (tome 1)
ISBN 2-86299-004-3 (tome 2)
ISBN 2-86299-012-4 (tome 3)

© 1984 Editions Francis Van de Velde, 12, rue Jacob, 75006 Paris.

Tous droits réservés pour tous pays, y compris l'U.R.S.S.
Toute reproduction, même partielle est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, micro-film, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

Dépôt légal. 2e trimestre 1984
Editeur n° 015
Imprimé en Belgique

Jolie fille de Perth (La) de Bizet, 81
Jolivet André, 132
Joplin Scott, 124
Josquin des Prés, 25
Joyeuses commères de Windsor (Les) de Nicolaï, 76
Judith de Honegger, 111

Kagel Mauricio, 136
Khatchaturian Aram, 115
Klavierstücke de Stockhausen, 134
Knaben Wunderhorn (Le) de Malher, 97
Kodaly Zoltan, 117
Kontrapunkte de Stockausen, 134

Lac des cygnes (Le) de Tchaïkovski, 90
Lac de Wallenstein (Le) de Liszt, 70
Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch, 115
Lakmé de Delibes, 82
Lalo Édouard, 93
Landini Francesco, 23
Lanner Joseph, 84
Lassus Roland de, 27, 28
Leçons de ténèbres de Couperin, 38
Leitmotiv, 59
Leoncavallo Ruggero, 105
Leonin, 19
Lied, 32, 56-58, 65, 80, 91, 99, 135
Lieutenant Kijé de Prokofiev, 114
Ligeti György, 136
Liszt Franz, 60, 62, 68, 69-70, 77, 85, 95, 98, 99, 127
Livre pour cordes de Lutoslawski, 137
London Symphony de Vaughan Williams, 121
Lortzing Albert, 76
Louise de Charpentier, 106
Lucia di Lammermoor de Donizetti, 72
Lully Jean-Baptiste, 37, 46
Lulu de Berg, 103
Luth, 31, 33, 105
Lutoslawski Witold
Lyre, 10, 11, 12

Macbeth de R. Strauss, 98
Machaut Guillaume de, 23
Madame Butterfly de Puccini, 104
Madrigal, 27, 29, 30, 35, 36
Magnificat de Delalande, 37
Mahler Gustav, 91, 92, 96, 97, 102, 120, 124, 125
Maître de Chapelle, 28, 29, 43, 48
Mandarin merveilleux (Le) de Bartok, 116
Manon de Massenet, 83, 106
Ma patrie de Smetana, 85
Marcello Benedetto, 41
Marche, 10, 120, 126
Marche nuptiale (La) de Mendelssohn, 61
Marenzio Luca, 29
Mariage de Figaro (Le) de Mozart, 50
Marteau sans maître (Le) de Boulez, 134
Martha de Flotow, 76
Martinu Bohuslav, 118
Mascagni Pietro, 105
Massenet Jules, 80, 83, 106
Match de Kagel, 136
Mathis der Maler de Hindemith, 101
Mazurka, 62, 84
Mendelssohn Félix, 60, 61, 68, 95
Ménestrels (Les), 20, 21
Menuet, 54
Mer (La) de Debussy, 108
Messe, 23, 24, 29, 45, 53, 70, 92
Messiaen Olivier, 132-133
Messie (Le) de Haendel, 43
Meyerbeer Giacomo, 80
Mignon d'Ambroise Thomas, 76
Milhaud Darius, 111
Mingus Charlie, 127
Minnesinger (Les), 21
Moïse et Aaron de Schoenberg, 102
Monk Thelonius, 127
Monteverdi Claudio, 34-35
Morales Christobal de, 32
Motet, 24, 25, 29, 92
Moussorgsky Modeste, 88
Mozart Wolfgang Amadeus, 28, 46, 50-51, 52, 54, 62, 69, 83, 98, 131.
Musique aléatoire, 136
Musique concrète, 134
Musique de film, 82, 114
Musique électronique, 134
Musique pour cordes, percussions et célesta de Bartok, 117
Mystères (Les), 21

Nabucco de Verdi, 73
Néron, 14
Nibelungen (Les), 15
Nicolaï Otto, 76
Nielsen Carl, 119
Nocturnes de Chopin, 62
Nono Luigi, 133, 135
Norma de Bellini, 72
Nouvelles du jour de Hindemith, 101
Nuits de Xénakis, 136
Nuits dans les jardins d'Espagne de de Falla, 122
Nuits d'été (Les) de Berlioz, 68

Obéron de Weber, 60
Obrecht Jacob, 24
Ockeghem Jean de, 24
Ode à la joie (L') de Beethoven, 54
Œdipus Rex de Stravinsky, 113
Offenbach Jacques, 83
Oiseau de feu (L') de Stravinsky, 113
Ondes Martenot, 132
Ondine de Henze, 136
Opéras, 38, 39, 40-41, 42, 43, 46, 48, 50, 53, 59, 60, 68, 69, 71, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 104-105, 106, 107, 110, 111, 113, 116, 118, 121, 122, 125, 134, 136
Opéra-bouffe, 71, 72, 73, 76, 82, 117
Opéra comique 72, 81, 82
Opéra de 4 sous (L') de Weill, 100
Opérette, 82, 83, 84, 120
Oratorio de Noël de Schütz, 36
Oratorio, 43, 45, 61, 67, 93, 111, 113, 122
Orchestre, 46, 48, 49, 55, 67, 68, 72, 77, 92, 97, 104, 128, 131, 134, 136
Or du Rhin (L') de Wagner, 78
Orff Carl, 101
Orgue, 13, 40, 42, 43, 44, 67, 73, 92, 93, 112
Orgue de Barbarie, 96
Orgue hydraulique, 13
Orpharion, 33
Orphée et Eurydice de Gluck, 48
Orphée de Monteverdi, 35
Orphée aux enfers d'Offenbach, 83
Otello de Verdi, 75
Ouf, les petits pois de Rossini, 71
Ouverture, 59, 61

Pachelbel Johann, 40
Pacific 231 de Honegger, 111
Padmâvati de Roussel, 110
Paganini Niccolo, 67, 68, 69
Paillasse de Leoncavallo, 105
Palestrina Giovanni Pierluigi da, 29
Parade de Satie, 109
Parker Charlie, 127
Pasdeloup Jules Étienne, 81, 94
Passion 24, 36, 45
Passion selon saint-Luc de Penderecki, 137
Passion selon Saint-Matthieu de J.-S. Bach, 61
Pavane pour une infante défunte de Ravel, 110
Paysages de la Nouvelle-Angleterre de Ives, 124
Pêcheurs de perles (Les) de Bizet, 81
Peer Gynt de Grieg, 85
Pelléas et Mélisande de Debussy, 107
Penderecki Krzystof, 136
Pénélope de Fauré, 106
Percussions, 125
Pergolèse Giovanni Battista, 113
Pérotin, 19
Peter Grimes de Britten, 121
Petite messe solennelle de Rossini, 71
Petite renarde rusée (La) de Janacek, 118
Pétrouchka de Stravinsky, 113
Petrucci Ottaviano, 25
Piaf Edith, 130
Pianoforte, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 99, 108, 112, 115, 117, 118, 122, 127, 135
Piano lumineux, 112
Piccini Nicola Vincenzo, 48
Pie voleuse (La) de Rossini, 71
Pierre et le loup de Prokofiev, 114
Pierrot lunaire (Le) de Schoenberg, 102
Pins de Rome (Les) de Respighi, 105
Pirate (Le) de Bellini, 72
Planètes (Les) de Holst, 120
Pleureuses (Les), 10
Pli selon pli de Boulez, 134
Poème pour violon et orchestre de Chausson, 94
Poème de l'amour et de la Mer de Chausson, 94
Poème du feu de Scriabine, 112
Poème symphonique (Le), 66, 67, 70, 82, 87, 98, 119
Polka, 69, 84
Polonaise, 62
Polyphonie X de Boulez, 134
Polyphonie, 18, 19, 32
Polyrhythmie, 124
Polytonalité, 124
Polyotope de Xénakis, 136
Pomp and Circumstance de Elgar, 120
Pop, 127
Porgy and Bess de Gershwin, 125
Poulenc Francis, 111
Praetorius Michael, 33
Prélude de Chopin, 62
Prélude de Debussy, 108, 109
Préludes de Chostakovich, 115
Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, 107
Préludes flasques pour un chien de Satie, 109
Presley Elvis, 130
Prière du torero de Turina, 123
Prince Igor de Borodine, 88

Concertos pour violon de Berg, 103
Concerto de Aranjuez de Rodrigo, 123
Concerto pour orchestre de Bartok, 117
Concerto pour clavecin et 5 instruments de de Falla, 122
Concerto pour violon de Sibelius, 119
Concerto grosso, 41, 43
Concerto pour ondes Martenot de Jolivet, 132
Contrebasse, 59
Copland Aaron, 125
Coppélia de Delibes, 82
Cor, 17, 91
Corelli Arcangelo, 41
Cor merveilleux de l'enfant (Le) de Malher, 97
Cornelius Peter, 76
Couperin François, 37, 38
Couronnement (Le) Piano concerto de Mozart, 51
Couronnement de Poppée (Le) de Monteverdi, 35
Courtaut, 33
Création du monde (La) de Milhaud, 111
Crépuscule des Dieux (Le) de Wagner, 79
Cris de Paris (Les) de Jannequin, 27
Cromorne, 33
Cui César Antonovich, 87, 88
Cuivres (Les), 67
Cygne du Tuonela (Le) de Sibelius, 119
Cymbales, 11

Dallapicola Luigi, 135
Dame blanche (La) de Boieldieu, 76
Dame de pique (La) de Tchaïkovski, 90
Damnation de Faust (La) de Berlioz, 67
Daphnis et Chloé de Ravel, 109
Danse du sabre (La) de Khatchaturian, 115
Danses et airs anciens de Respighi, 105
Danses norvégiennes de Grieg, 85
Danse rituelle du feu (La) de de Falla, 122
Dante symphonie (La) de Liszt, 70
Das Gesamtkunstwerk, 77
Davis Miles, 127
Debussy Claude, 80, 94, 96, 106, 107-108, 109, 110, 116, 124, 134
Découverte du Brésil (La) de Villa-Lobos, 123
Delalande Michel, 37
Delibes Léo, 82
Delius Frédérick, 120
Diaghilev Serge, 99, 109
Dialogues des carmélites de Poulenc, 111
Didon et Enée de Purcell, 39
Disco, 130
Divertimento, 37, 50
Djinns (Les) de Franck, 93
Dodécaphonisme, 102-103, 113, 135, 136
Docktor Faust de Busoni, 99
Don Juan de Mozart, 51
Don Juan de R. Strauss, 98
Don Pasquale de Bellini, 72
Don Quichotte de Télémann, 46
Don Quichotte de R. Strauss, 98
Donizetti Gaetano, 69, 72, 87
Doubles de Boulez, 134
Dowland John, 31
Dufay Guillaume, 24
Dukas Paul, 109, 110
Duparc Henri, 107
Durey Louis, 111
Dvorak Antonin, 86, 92,118
Dylan Bob, 130

Échelle de soie (L') de Rossini, 71
École de Mannheim, 46
École de Notre-Dame (L'), 19, 23
École Niedermeyer (L'), 94
École de Versailles (L'), 37
École viennoise (L'), 102, 103, 105
Électre de R. Strauss, 98
Elgar Edward, 120
Elixir d'amour (L') de Donizetti, 72
Ellington Duke, 126
Enfance du Christ (l') de Berlioz, 67
Enfant et les sortilèges (L') de Ravel, 110
English Meadow (The) de Delius, 120
Enigma Variations d'Elgar, 120
Enlèvement au Sérail (L') de Mozart, 50
Érard Sébastien, 69
Esquisse sur les steppes de l'Asie Centrale (L') de Borodine, 88
Études de Chopin, 62
Études d'exécution transcendante de Liszt, 69
Eugène Onéguine de Tchaïkovski, 90
Euryanthe de Weber, 59
Excursions de Monsieur Broncek (Les) de Janacek

Fables de La Fontaine (Les) de Gounod, 80
Falla Manuel de, 122
Falstaff de Verdi, 75
Fanfares, 124
Fauré Gabriel, 80, 94, 106, 107, 110
Faust de Gounod, 80
Fêtes romaines (Les) de Respighi, 105
Fiancée vendue (La) de Smetana, 85
Fidélio de Beethoven, 53
Finlandia de Sibelius, 119
Firework music de Haendel, 43
Flotow Friedrich, 76
Flute, 8, 10, 11, 13, 33, 45, 107
Flûte enchantée (La) de Mozart, 51
Fontaines de Rome (Les) de Respighi, 105
Force du destin (La) de Verdi, 75
Franck César, 93, 94
Frédérick II de Prusse (Le Roi), 45
Freischütz (Le) de Weber, 59, 60
Frère Jacques, 97
Fronde (La) de Delalande, 37
Fugue, 45

Gabrieli Andrea, 30, 32
Gabrieli Giovanni, 30, 36
Galops, 84
Gamblan, 128, 134
Galaxies sonores et phosphorescentes (Les) de Ligeti, 137
Gayanet de Khatchaturian, 115
General William Booth Enters Heaven de Ives, 124
Gershwin George, 125
Gesualdo Carlo, 30
Gibbons Orlando, 31
Gillespie Dizzy, 127
Giordano Umberto, 105
Giorno di regno, (Un) de Verdi, 73
Giselle de Adam, 76
Glinka Mikhaïl, 87
Gluck Christoph Willibald, 48
Gnosiennes (Les) de Satie, 109
Goodman Benny, 126, 127
Gounod Charles, 80
Goyescas de Granados, 122
Granados Enrique, 122
Grande Pâque russe (La) de Rimsky-Korsakov, 89
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny de Weill, 100
Grégoire le Grand (Le Pape), 16
Grieg Edouard, 85
Groupe des Cinq (Le), 87-89
Groupe des Six (Le), 109, 110-111
Gruppen de Stockhausen, 134
Guerre des Bouffons (La), 38
Guillaume Tell de Rossini, 72
Guitare, 8, 123
Gurrelieder (Les) de Schoenberg, 102
Gymnopédies (Les) de Satie, 109

Haendel Georg Friedrich, 43, 44
Halévy Jacques, 80, 81
Haley Bill, 130
Half time de Martinu, 118
Harold en Italie de Berlioz, 67
Harpe, 11, 33
Hary Janos de Kodaly, 117
Hassler Hans Leo, 32
Haydn Franz Joseph, 46, 48-49, 52, 54
Henry VIII (Le Roi), 31
Henry Pierre, 134
Henze Hans Werner, 136
Herold Ferdinand, 76
Heure espagnole (L') de Ravel, 110
Hindemith Paul, 101
Hippolyte et Aricie de Rameau, 38
Holidays Symphony de Ives, 124
Holst Gustav, 120
Honegger Arthur, 111
Huguenots (Les) de Meyerbeer, 80
Hymne, 9, 29, 124, 126
Hymne aux chemins de fer de Berlioz, 68
Hymne aux chauffe-bains de Hindemith, 101
Hymen de Stockhausen, 134

Improvisations sur Mallarmé de Boulez, 134
Indes galantes (Les) de Rameau, 38
Indy Vincent d', 107
Instruments de musique, 8, 10, 16, 17, 31, 33, 41, 63, 101, 108, 112, 117, 128
Intolérance de Nono, 135
Iolanthe de Gilbert et Sullivan, 120
Iphigénie en Tauride de Gluck, 48
Ircam (L'), 137
Islamey de Balakirev, 87
Italienisches Liederbuch de Wolf, 99
Ives Charles, 124

Janacek Leo, 118
Jannequin Clément, 27
Jazz 100, 110, 111, 113, 125, 127
Jeanne au bûcher de Honegger, 111
Jenufa de Janacek, 118
Jeune fille et la mort (La) de Schubert, 58
Jeune france (La), 132
Jeux de Debussy, 108
Jeux olympiques de Delphes, 13

Villa-Lobos Heitor, 123
Vingt regards sur l'enfant Jésus de Messiaen, 132
Viole, 31
Viole de Gambe, 33
Violon 33, 37, 40, 42, 44, 61, 67, 82, 84, 85, 91, 93, 118, 119
Violoncelle 44, 48, 83, 86, 98, 136
Virginal, 31, 33
Vitry Philippe de, 22
Vivaldi Antonio 41, 42
Vol de nuit de Dallapiccola, 135
Voyage d'hiver (Le) de Schubert, 57

Wagner Richard, 15, 60, 69, 70, 73, 77-79, 81, 82, 85, 92, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 120
Walkyrie (La) de Wagner, 78
Wanderer Fantaisie (La) de Schubert, 57
War Requiem (A) de Britten, 121
Water Music de Haendel, 43
Weber Carl Maria von, 55, 59, 60, 69, 71, 95
Webern Anton, 102, 103, 133, 134
Weill Kurt, 100
Werther de Massenet, 83
Whiteman Paul, 126
Willaert Adrian, 27, 30
Wolf Hugo, 99
Wozzeck de Berg, 103

Xénakis Iannis, 136

Young person's guide to the orchestra (A) de Britten, 121
Ysaye Eugène, 94

Zampa de Hérold, 76

Prisonnier (Le) de Dallapiccola, 135
Prix de Rome, 81, 110
Procession des paysans (La) de Biber, 40
Prokofiev Sergeï, 109, 114
Psaume, 36
Psaumes de David de Schütz, 36
Puccini Giacomo, 104
Puissance de l'amour et du vin (La) de Weber, 59
Pulcinella de Stravinsky, 113
Punk, 130
Purcell Henry, 39, 120
Puritani (I) de Bellini, 72

Quadrille, 84, 124
Quatuor, 48, 49, 53, 55, 58, 90, 102, 117, 118
Quatuor en ré mineur de Schubert, 58
Quatre derniers lieder (Les) de R. Strauss, 135
Quatre saisons (Les) de Vivaldi, 42
4'33 de Cage, 135
Querelle des bouffons, 38

Rachmaninov Serge, 115
Ragtime, 86, 125, 126
Rake's progress de Stravinsky, 113
Rameau Jean-Philippe, 38
Rapsodies hongroises de Liszt, 69
Rapsodie norvégienne de Lalo, 93
Ravel Maurive, 89, 94, 109, 110
Rebec, 17
Récital, 70
Reger Max, 101
Reich Steve, 136
Remęnyi Ede, 91
Requiem de Berlioz, 67
Requiem allemand de Brahms, 91
Requiem de Fauré, 106
Requiem de Mozart, 51
Requiem de Ockeghem, 24
Requiem de Berlin de Weill, 100
Respighi Ottorino, 105, 109
Rienzi de Wagner, 77
Rigoletto de Verdi, 74
Riley Terry, 136
Rimsky-Korsakov Nicolas, 87, 89, 105
Rinaldo de Haendel, 43
Robert le diable de Meyerbeer, 80
Rock, 127
Rodrigo Joaquin, 123
Roi cerf (Le) de Henze, 136
Roi David (Le), 11
Roi des aulnes (Le) de Schubert, 56
Roi d'Ys (Le) de Lalo, 93
Roman de Fauvel (Le) de de Vitry, 22
Roméo et Juliette de Prokofiev, 114
Roméo et Juliette au village de Delius, 120
Rondeau, 23
Rondo, 54
Rossini Gioacchino, 64, 71, 72, 83
Roussel Albert, 110, 118
Rugby de Honegger, 111

Sacre du printemps (Le) de Stravinsky, 112
Saint-Saëns Camille, 82, 93
Salomé de R. Strauss, 98, 99
Salon Mexico (El) de Copland, 125
Samba, 111
Sammartini Giovanni Battista, 46
Samson et Dalila de Saint-Saëns, 82
Saule (La chanson du) de Verdi, 75
Satie Erik, 109, 110
Scènes de la forêt de Schumann, 64
Schéhérazade de Rimsky-Korsakov, 89
Scherzo, 54
Schönberg Arnold, 96, 102, 103, 116, 124, 125, 135
Schola Cantorum, 107
Schöne Müllerin (Die) de Schubert, 57
Schubert Franz, 35, 55, 56-58, 92, 95
Schumann Clara, 64-65, 91
Schumann Robert, 64-65, 66, 91, 95
Schutz Heinrich, 36
Scriabine Alexandre, 112
Sérénade, 50
Sérielle (musique), 102, 103, 133, 134, 136
Shakespeare William, 31, 61, 66, 75
Sibelius Jean, 119
Siegfried de Wagner, 79
Sinatra Franck, 130
Smetana Bedrich, 85, 118
Soliste, 41, 46, 84, 97, 117, 127
Sonate 45, 52, 53, 55, 62, 85, 91, 93, 109, 118
Sonate pour violon et piano de Martinü, 118
Songe d'une nuit d'été (Le) de Mendelssohn, 61
Somnambule (La) de Bellini, 72
Spirituals, 86, 106
Spontini Gasparo, 55, 71
Sprechgesang de Schönberg, 102
Stabat Mater de Rossini, 71
Stamitz Karl, 46
Stockhausen Karlheinz, 133, 134
Stradivari Antonio, 41
Strauss Johann II, 84
Strauss Richard, 98, 99, 124, 135
Stravinsky Igor, 96, 109, 112-113, 114, 116, 124
Sullivan Arthur, 120
Symphonie espagnole (La) de Lalo, 93
Symphonie fantastique (La) de Berlioz, 66, 67, 70
Symphonie funèbre et triomphale (La) de Berlioz, 68
Symphonie en si bémol majeur de Chausson, 94
Symphonie en ré mineur de Franck
Symphonie n° 3 « Eroica » de Beethoven, 52
Symphonie n° 6 « Pastorale » de Beethoven, 53
Symphonie n° 9 avec chœurs de Beethoven, 54-55
Symphonie n° 5 du « Nouveau Monde » de Dvorak, 86
Symphonie n° 1 de Mahler, 97
Symphonie n° 8 des « Milles » de Mahler, 97
Symphonie n° 3 « Écossaise » de Mendelssohn, 61
Symphonie n° 3 de Nielsen, 119
Symphonie n° 4 de Nielsen, 119
Symphonie n° 5 de Nielsen, 119
Symphonie n° 8 en si mineur « Inachevée » de Schubert, 57
Symphonie n° 3 « Rhénane » de Schumann, 65
Symphonie n° 7 « Léningrad » de Chostakovitch, 115
Symphonie n° 7 « Sinfonia antartica » de Vaughan Williams, 121
Symphonies pour les soupers du Roy (Les) de Delalande, 37
Synthétiseur, 128
Szymanowski Karol, 116

Tableaux d'une exposition (Les) de Moussorgski, 89
Tailleferre, Germaine, 111
Tallis Thomas, 31
Tambour 8, 11, 33
Tambourin, 17, 33
Tango, 100
Tannhäuser de Wagner, 77
Tatum Art, 127
Tchaïkovski Piotr, 90
Te Deum de Berlioz, 67
Te Deum de Bruckner, 92
Te Deum de Charpentier, 37
Te Deum de Delalande, 37
Te Deum de Haendel, 43
Te Deum de Lully, 37
Telemann Georg Philipp, 46
Terrektorh de Xénakis, 136
Tétralogie (Voir L'Or du Rhin)
Thaïs de Massenet, 106
Thamar de Balakirev, 87
Theâtre No, 128
Thomas Ambroise, 76
Till Eulenspiegel de R. Strauss, 98
Timbale, 17
Torelli Giuseppe, 41
Tosca (La) de Puccini, 104
Tour d'écrou (Le) de Britten, 121
Train bleu (Le) de Milhaud, 111
Traviata (La) de Verdi, 74
Treemonisha de Joplin, 125
Tricorne (Le) de de Falla, 122
Trio, 91
Tristan et Isolde de Wagner, 70, 77
Trois morceaux en forme de poire de Satie, 109
Trois petites liturgies de la présence divine de Messiaen, 132
Trois poèmes d'Henri Michaux de Lutoslawski, 137
Trombone, 33
Troubadour, 20-21
Troyens (Les) de Berlioz, 68
Trompette, 14, 119, 126, 127
Truite (La) de Schubert, 57
Tsar et charpentier de Lortzing, 76
Turandot de Puccini, 104
Turangalila Symphonie de Messiaen, 132
Turina Joaquin, 123

Un américain à Paris de Gershwin, 125
Usine illuminée (L') de Nono, 135

Vaisseau fantôme (Le) de Wagner, 70, 77
Vallée d'Obermann (La) de Liszt, 70
Varèse Edgar, 125
Variation pour une porte et un soupir de Henry, 134
Variétés, 130
Vaughan Williams Ralph, 121
Vecchi Orazio, 29
Verdi Giuseppe, 69, 73-75, 104
Vérisme, 104, 105, 106
Victoria Tomas Luis de, 32
Vie parisienne (La) d'Offenbach, 83
Vie pour le Tsar (La) de Glinka, 87

DE CES RENCONTRES... QUI SAIT?.. VA NAÎTRE LA MUSIQUE DE L'AVENIR!!!

ERATO

MR GRIEG PERMETTEZ MOI DE VOUS PRÉSENTER MR DE LASSUS ...

MR MONTEVERDI — MR BRAHMS ...

MR GABRIELI — MR STOCKHAUSEN ...

ENCORE UN CANAPÉ MAESTRO?

AÏE! TES CORNES SIEGFRIED!

QUOI ?! ON VOUS A OUBLIÉ, MR SCARLATTI?

PAS POSSIBLE!

MR WAGNER — MR MOZART ...

ENCHANTÉ ...

MR BOULEZ — MR GESUALDO ...

MR SATIE — MR BACH ...

COULEUR : DELARUE

PRINTED IN BELGIUM BY proost INTERNATIONAL BOOK PRODUCTION

L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN BANDES DESSINEES

De l'Antiquité à nos jours

Tous les moments les plus marquants de l'histoire la plus exaltante de l'humanité -l'histoire de la musique- vous sont présentés dans ce livre gai, coloré et spirituel. Tout est là: - la musique de l'âge de pierre, le chant grégorien si rigoureux, les mélodies enchanteresses des troubadours, la polyphonie de l'époque médiévale, la diversité musicale de la Renaissance, le génie de Bach, la fécondité de Haendel, la divine magie de Mozart, l'âme prométhéenne de Beethoven, le chant patriotique de Verdi, le lyrisme blessé de Puccini, les rythmes primitifs (ataviques de Stravinsky), les expériences peu orthodoxes de Cage...

Ce livre nous promène le long dun chemin jalonné d'aventures diverses et passionnantes, toutes présentées dans des dessins qui nous amusent en même temps qui nous informent.

Les auteurs de cette histoire n'ont ni fondé d'empires ni découvert de terres inconnues... Ils n'ont pas traversé l'océan déchaîné ni exploré les bas-fonds du système solaire - mais avec passion, tendresse, dévouement, ils ont ouvert une porte sur l'univers le plus beau et le plus profond qui soit...LA MUSIQUE.

Succès mondial! Traduit dans plus de 17 langues!

ISBN 2-86299-014-0
PPTTC 98FF